

歌唱

🌼 花 城 出 版 社

普通高中教科书

音乐

歌 唱

批准文号: 津新出字【2019】126号教材-007 定价: 18.55元 (含1张配套光盘 定价5.00元)

花城 出 版

社

普通高中教科书

音乐

必修

歌唱

主编程建平本册主编余虹苏严惠

图书在版编目(CIP)数据

音乐: 必修. 歌唱 / 程建平主编. -- 广州: 花城 出版社, 2019.8 普通高中教科书

ISBN 978-7-5360-8970-9

Ⅰ. ①音… Ⅱ. ①程… Ⅲ. ①音乐课-高中-教材 IV. (1)G634.951.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第159527号

编写单位:花城出版社

主 编:程建平

副 主 编: 许新华 杨健 苏严惠 本册主编: 余 虹

主要编写:廖艳清 刘慧敏

出版人: 肖延兵

责任编辑:邓 如 邢思敏 技术编辑: 薛伟民 凌春梅

责任校对:梁秋华

装帧设计: 林露茜 李玉玺

书 名 普通高中教科书. 音乐: 必修. 歌唱

PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU. YINYUE: BIXIU. GECHANG

出版发行 花城出版社

(广州市环市东路水荫路11号)

经 销 全国新华书店

印 刷 山东沂水沂河印刷有限公司 (山东省沂水县振兴路1号)

开 本 889 毫米×1194 毫米 16 开

张 12 印

字 数 230,000 字

版 次 2019年8月第1版 2019年8月第1次印刷

定 价 18.55 元 (含1张配套光盘 定价5.00元)

批准文号 津新出字 [2019] 126 号教材 - 007

目录 mulu

第一部分

第一单元 美妙的人声

第1节	神奇的"乐器"	2
第2节	人声的种类	8
第3节	演唱的形式	15
第4节	唱法的区分	21

第二单元 歌唱的奥妙(一)

第1节	歌唱的状态	28
第2节	歌唱的呼吸	32

	第3节	歌唱的共鸣	36
	第4节	歌唱的咬字与吐字	40
	第5节	歌唱的语调、语气、语势	45
第三单元	歌唱的	1奥妙(二)	
	第1节	音色与情感	50
	第2节	速度、力度、情绪	57
	第3节	润腔与韵味	62
	第4节	歌唱形象与舞台表现	69
第二部分			
第四单元	重唱情	趣	
	第1节	二重唱	74
	第2节	三重唱	78
	第3节	多声组合	84
	第4节	人声乐团	90

第五单元 合唱魅力(一)

第1节 多声的艺术

	第2节	中国合唱的魅力	105
	第3节	世界合唱的精华	113
第六单元	合唱魅	力(二)	
	第1节	合唱的多维空间	124
	第2节	合唱的声音色彩	138
	第3节	指挥的语汇	144
附录一:	歌曲推	荐	157
	我的祖国		157
	草原夜色	之美	158
	绒花		159
	我和你		160
	松花江上		160
	尼娜		162
	烛光里的	7妈妈	162
	我和我的	力祖国	164

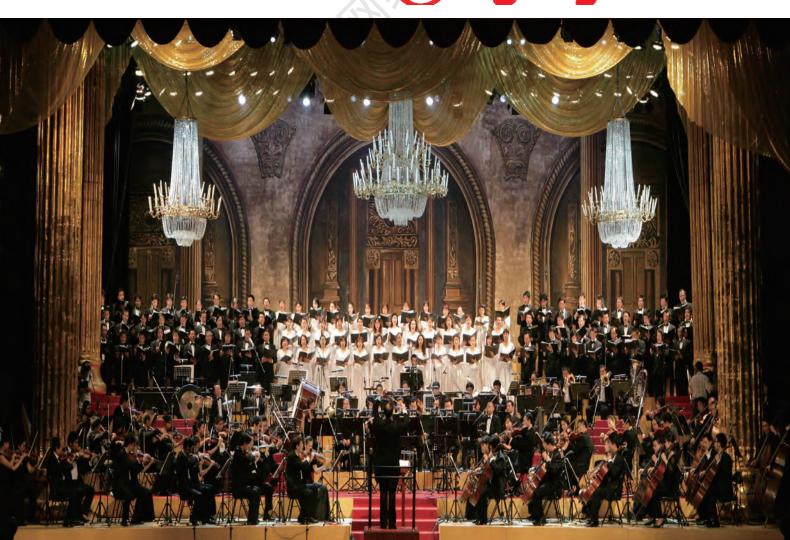
96

附	录	四.	 	185
附	录	三:	小词典	181
			舞动生活	174
			渔阳鼙鼓动地来	170
			你送我一支玫瑰花	169
附	录	<u>_</u> :	备选合唱曲	169
			天路	168
			桥	167
			一杯美酒	166
			我亲爱的爸爸	165

第一部分

第一单元 **美妙的人声**

第1节 神奇的"乐器"

中华民族五千年的灿烂文明是在一代代新旧交替、梦想传承中书写而成。我们用歌声祈福, 用歌声赞美,祝愿我们的祖国继续铸梦翱翔、繁荣昌盛。

欣赏与感知

天耀中华

该曲把中国的五声调式和西洋调式融合在一起,旋律简单大气,朗朗上口。歌词描绘了对祖国无限的热爱与赞美,表达了对祖国的美好祝愿——天耀中华。

谁不说俺家乡好

——电影《红日》插曲 (女声独唱)

1= B 4 民歌风 明朗抒情地 肖培沂、杨庶正 词吕 其 明 曲

《谁不说俺家乡好》是电影《红日》的插曲。该旋律运用了山东民歌音调,婉转动听。歌曲反映了解放区人民对家乡一草一木的热爱,表现了军民的鱼水之情。

斗牛士之歌

——选自歌剧《卡门》

(男声独唱)

歌剧《卡门》剧照

《斗牛士之歌》是歌剧《卡门》第二幕中由男中音演唱的一首咏叹调,是一首节奏有力、声音雄壮的凯旋进行曲。该唱段成功地塑造了百战百胜的勇敢斗牛士埃斯卡米里奥机智勇敢、风流倜傥的人物形象。

d小调托卡塔与赋格(节选)

(男声合唱)

$$1=F$$
 $\frac{4}{4}$ [德]巴 赫 曲引子 慢板 $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{3}$. $0 = \frac{2}{176}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{6}{127}$ $\frac{0}{127}$ $\frac{3}{127}$ $\frac{3}{127}$

这原是巴赫的一首管风琴曲。下行旋律线的引子气势雄伟、饱满有力。托卡塔主题风暴般的 音流,具有很强的戏剧性效果。赋格主题用引子的素材进行了前后八次反复,情绪不断高涨,最 后在托卡塔的雄伟气势中结束。

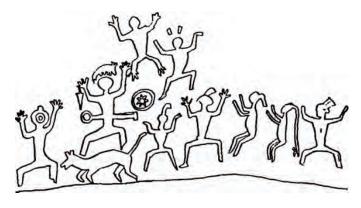
巴赫的复调作品体现出繁复对位、主题变奏等作曲的妙技。用声乐形式演绎器乐作品高难度的对位技巧,更显现出人声的无穷魅力。我们不得不赞叹:人声是多么的美妙!

国王歌手合唱团

■ 歌唱的起源

最早的歌唱形式是打猎和狩猎中的欢呼之声。随后,人类祭祀仪式的出现为歌唱的产生奠定了基础。人类嘴中的念叨和哼唱,就是最早的旋律和音乐,当时的演唱形式以吆喝和呐喊为主。后来随着人类社会的发展,简单的古乐器产生了。人们开始运用音律并将这些古乐器与唱歌结合在一起,形成了真正的歌唱艺术。

花山岩画中的铜鼓舞场面

由于世界上多样的风土人情以及人类社会的不断变迁,歌唱产生了丰富多彩的唱法、风格和形式,给人们的生活带来了美的享受。

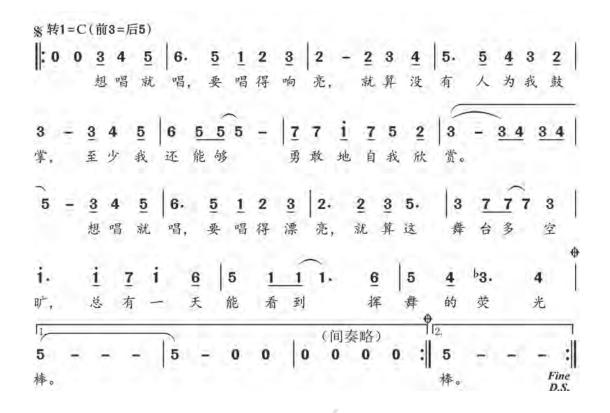

实践与表现

■ 学唱歌曲

想 唱 就 唱 ——《超级女声》主题曲

$$1={}^{b}E$$
 转 C $\frac{4}{4}$ 自信地 充满朝气地 $\frac{1}{1}$ $\frac{7}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{$

歌唱提示:

歌曲旋律清新自然、美妙动听,歌词乐观积极、轻松愉快。演唱时体会自然、兴奋的歌唱状态,歌唱过程中注意保持口、鼻张开。注意音量适中,自然流畅,充满感情。

探究与拓展

- 1. 欣赏了本节歌曲, 你认为人声美在哪里? 请举例说明。
- 2. 你知道人声与乐器在表现上有什么各自的特征吗?

歌曲推荐:《我的祖国》(乔羽词,刘炽曲)

第2节 人声的种类

由于发声器官个体上的差异,以及声带长短、宽窄、厚薄的不同,不同人所发出的声音在音色、音质、音量及音域等方面各有不同。因此,歌唱艺术就有了表现类别及声部划分的不同界定。

欣赏与感知

把一切献给党

(男高音独唱)

该曲深情地表达了和平年代共产党人对党的忠心与赤诚。

你们可知道

——选自歌剧《费加罗的婚礼》

(女中音独唱)

这是歌剧《费加罗的婚礼》中伯爵童仆凯鲁比诺(通常由女性扮演)的唱段。歌曲生动形象 地描写了凯鲁比诺这个情窦初开、天真的小青年幻想得到伯爵夫人的爱情,而又害怕表白的羞涩 心理。

滚滚长江东逝水

-电视剧《三国演义》主题曲

(男中音独唱)

该曲是电视连续剧《三国演义》的主题曲, 歌词表达了作者内心的悲壮、宁静以及旷达脱俗 的人生观。

杨洪基(1941—)

男中音歌唱家,他演唱的主要作品有《我为祖国献石油》《滚滚长江东逝 水》《莫斯科郊外的晚上》等。

为了地球的美丽

(童声合唱)

[美]约翰·鲁特 曲

$$6.\overline{765}$$
 - $6.\overline{7}$ | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 4 - - 2 | 1 | 1 | 2 | skies, for the love which from our birth, o- ver and a-

$$\underline{\dot{1}}$$
 77 7 - $\underline{7}$ 6 6 7 6 5 5 5 - $\underline{\dot{1}}$ 2 3. $\underline{\dot{3}}$ 4 5 roundus lies, o -ver and a -round us lies, lord of all, to thee we

$$\underbrace{\frac{\dot{5} \cdot \dot{6}\dot{5}}{\dot{5}\dot{4}} - 0}_{\text{raise,}} | \underbrace{\frac{\dot{4} \cdot \dot{3} \cdot \dot{1}}{\dot{1} \cdot \dot{6} \cdot \dot{5}}}_{\text{this our joy - ful hymn of praise.}} | \dot{1} - - \dots$$

歌词大意:

为了地球的美丽,为了天空的美丽,为了我们生命的爱,那无处不在的爱,无处不在的爱。我们赞美您啊,请接受我们对您的赞颂。

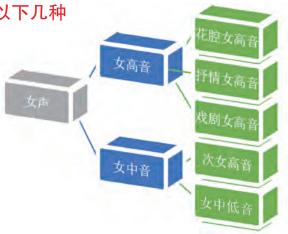
该曲描绘了人类向往的一个美好而理想的世界。平静而安宁的音乐旋律,纯净而圣洁的童声魅力,交织为一曲和谐优美的天使之声——祝福地球,祝福人类。

2

学习与掌握

我们通常将人声分为男声、女声及童声三大类。

■ 女声可分为以下几种

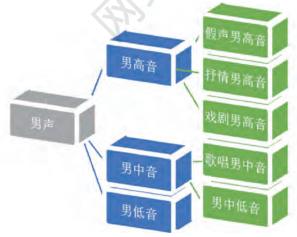

女高音 女高音是歌唱中最高的声部,按音色、音区可分为: 花腔女高音、抒情女高音、戏剧女高音。女高音音色圆润、明亮,声音在高音区仍保持轻松自如,大多担任歌剧中的重要角色。

女中音 女中音音色圆润、洪亮、结实、沉稳,声音共鸣效果极好。在歌剧中多塑造优柔妩媚、带悲剧色彩的角色。

■ 男声可分为以下几种

男高音 男高音在演唱风格上与女高音相仿,同样富有歌唱性,音色明亮清新,声音优美柔和。在歌剧中适合扮演贵族、诗人与少年等。

男中音 是介于男高音与男低音之间的声部,声音浑厚结实。在歌剧中常扮演中年、有资历的人物等。

男低音 男低音拥有人声中最低的音域,声音低沉、流畅,富有磁性。在歌剧中常扮演滑稽的丑角或庄重沉稳的角色。

■ 童声

指儿童未变声前的声音,因为童声时间只有短短数年,所以显得尤为珍贵。

实践与表现

学唱歌曲

山楂树

米哈伊尔·比里宾柯 词 [苏联] 叶甫根尼·罗 德 金 曲 常 世 华译配

手 探究与拓展

你知道人声能分为几种类别?它们分别适合表现什么样的音乐形象?

歌曲推荐:《草原夜色美》(白洁 词, 王和声 曲)

小词典

● 花腔女高音 戏剧女高音 假声男高音

注: 小词典栏目中的具体内容, 详见附录。

第3节 演唱的形式

声乐的演唱形式与声乐作品的创作、表演息息相关。不同的声乐演唱形式适宜演绎不同风格 和类型的声乐作品。从独唱、重唱到合唱,旋律以不同方式叠加与交织给了我们不同的听觉感 受。同时,也使声乐的演唱形式分为个体演唱形式、多人演唱形式两大类。

在希望的田野上

(女声独唱)

陈晓光 词

这首创作于我国改革开放时期的歌曲、歌词朴实、朗朗上口、曲调优美、流畅。歌曲通过对 家乡田野景色和劳动生活的描绘, 抒发对美好未来的向往和对生活的赞美。

饮 酒 歌 -选自歌剧《茶花女》

歌剧《茶花女》剧照

(二重唱)

[意]威尔第 词曲

该曲是歌剧《茶花女》第一幕中的二重唱 唱段。男主角阿尔弗雷多在女主人公薇奥莱塔 举行的宴会上举杯祝贺, 用歌声表达对薇奥莱 塔的爱慕之心, 薇奥莱塔也在祝酒时做了巧妙 回答。歌曲表现了主人公对真诚爱情的渴望和 赞美,充满青春活力。

对山歌

(男女对唱)

《刘三姐》创编组 编曲、作词

该曲是电影《刘三姐》中的插曲。刘三姐是广西民间传说中的壮族歌手,有"歌仙"之誉。剧中的男女山歌对唱, 体现了她的聪慧机敏。

刘三姐影视形象

黄 水 谣 (女声合唱)

光未然 词 冼星海 曲

该曲是冼星海代表作《黄河大合唱》中的一首女声合唱曲。它的音调朴素、平易动人,深刻地表达了中国人民对日本侵略者的愤怒控诉。

卡 农 歌

(二部轮唱)

《卡农歌》的结构形式,即人们常说的"轮唱":同样的旋律在第二声部出现并与第一声部 交替追逐,造成一种既错综交织又流畅和谐的声部关系,营造出欢快热烈的合唱效果。

个体演唱形式

个体的演唱形式为独唱。强调个体人声的个性与表演。

独唱 唱形式。 是由一个人演唱完整作品的演唱形式,常用乐器伴奏或人声伴唱,是最普遍的歌

■ 多人演唱形式

对唱 两个或两组歌唱者对答式地演唱。按人声的划分,可分为男女对唱、女声对唱和 男声对唱。在中国,尤其是少数民族地区,男女对唱的演唱形式应用较多,是男女青年表达爱情 的重要方式。在国外,这种形式常用于宗教仪式间的交流或民间载歌载舞的狂欢。

重唱 指两个或两个以上的不同声部结合在一起,每个声部由一人演唱,每位演唱者各按自己所分任的声部演唱同一乐曲的声乐演唱形式。

小组唱

指一小组人同时演唱一首单声部或多声部的歌曲。

多人演唱形式,除上述3种形式外,还有齐唱、轮唱、合唱等集体演唱形式。

实践与表现

■ 学唱歌曲

昨日重现

Yesterday Once More

le. Those were such hap-py times and not so le. Those were such hap-py times and not so le. Those were such hap-py times and not so leg 5 23
$$\frac{\sqrt{3}}{3}$$
 5 $\frac{1}{6}$ 6 7 $\frac{3}{3}$ 5 $\frac{5}{5}$ 6 $\frac{7}{6}$ 7 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{6}$ 6 $\frac{7}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{7}{6}$ 6 $\frac{7}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{7}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 2 a long lost friend. All the songs 1 love so well. Eve - ry $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{7}{1}$ $\frac{7}{1}$ 6 6 $\frac{3}{2}$ $\frac{5}{1}$ 5 - - - $\frac{5}{1}$ 5 - - $\frac{7}{1}$ $\frac{1}{2}$ 2 sha-la - la-la, every wo - wo - still shines. Every $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$

歌唱提示:

该曲是卡朋特乐队演唱的歌曲,创作于1973年。理查德·卡朋特和约翰·贝蒂斯为回应20世纪70年代早期的怀旧风创作了这首歌曲。演唱时,请尝试用自然平稳的声音歌唱,注意语气要亲切自然,有诉说感。

- 1. 请谈谈你对集体歌唱形式中,轮唱和联唱的理解。
- 2. 以歌曲《同一首歌》为例,尝试用不同的演唱形式予以表现。

同一首歌

歌曲推荐:《绒花》(刘国富、田农 词, 王酩 曲)

小词典

领唱 伴唱

第4节 唱法的区分

唱法,是演唱中形成了自身演唱规律、风格、特点的方法。在我国,常见的唱法主要有民族唱法、美声唱法、通俗唱法及原生态唱法等。它们都有各自的发声方法和表现技巧,因此,在演唱状态、气息运用、音色呈现、腔体共鸣、咬字吐字、舞台风格等方面各有特点。

山丹丹花开红艳艳

(民族唱法)

该曲是陕甘文艺工作者集体创作的一首民族风味浓郁的陕北信天游。全曲曲调明亮,旋律优美。描述了红军长征胜利抵达陕北时,正逢满山的山丹丹花开的壮美情景。

夜后的咏叹调

——选自歌剧《魔笛》

(美声唱法)

[奥]莫扎特 曲

《魔笛》中夜后形象

该曲又名《复仇的火焰在我心中燃烧》,是歌剧《魔笛》中的名曲。《魔笛》是莫扎特晚期创作的一部经典歌剧。剧中各个角色的音乐生动优美并富有特色,各异的形象与风格巧妙地组合成一个整体,充满神奇的光彩和圣洁的艺术感染力。

地球之歌

(通俗唱法)

「美]迈克尔·杰克逊 词曲

该曲是杰克逊的"公益三部曲"之一,于1995年12月初发行。歌词以设问的形式展开,引人 反思。呼吁人们保护环境,热爱地球。

蝉之歌

(原生态唱法)

侗族大歌

侗族大歌

《蝉之歌》是贵州侗族大歌的传统经典曲目。无指挥、无伴奏原生态混声合唱的形式,凸显了侗族大歌自然和谐的美学特点。

▶ 学习与掌握

■ 四种基本唱法介绍

民族唱法 民族唱法是演唱具有较浓的民族和地方风格声乐作品时用到的演唱技巧和演唱方法。它注重声音表现的民族风格并通过音色变化,突出语言的咬字、吐字及润腔、韵味。

美声唱法 美声唱法起源于意大利,格里高利圣咏的出现和阉人歌手的兴起对美声唱法的产生和发展奠定了一定的基础。歌剧的诞生,促进了美声唱法艺术风格的形成。艺术歌曲的出现,使美声唱法得到了飞跃的发展。

美声唱法注重发声的科学性和歌唱的系统性,追求声音的通、实、圆、亮、松、纯、活、柔,有很强的艺术表现力。

通俗唱法 又称"自然唱法""流行唱法"。在声音观念上,通俗唱法不做太多艺术化修 饰,追求口语化的自然美,发声方法不拘一格。

原生态唱法 原生态唱法是我国不同民族、不同地域劳动人民在生产实践中创造并传承的歌唱方法,歌唱形态与风格多种多样,音色多辽阔高亢、真实自然,歌唱题材多以劳动生产、生活实践、爱情亲情为主。

实践与表现

■ 学唱歌曲

映 山 红

——电影《闪闪的红星》插曲

1=^bB 2 稍慢 向往、期待地

陆柱国 词 傅庚辰 曲

$$(\underline{6}\ \dot{3}\ \dot{2}\ \dot{1}\ |^{\frac{65}{1}}$$
 3. $\underline{5}\ |\ \underline{6}\ \dot{2}\ \dot{2}\ \dot{1}\ 6\ |^{\frac{5}{1}}$ 6 -) $|\ \dot{3}\ \dot{3}\ \dot{3}\ \dot{1}\ |^{\dot{2}}\dot{3}\ -$ 夜半 三更 哟

6
$$\hat{\underline{i}}$$
 $\hat{\underline{i}}$ $\hat{\underline{i}$ $\hat{\underline{i}}$ $\hat{\underline$

$$\stackrel{\dot{5}}{\stackrel{\cdot}{1}}$$
 $\stackrel{\dot{6}}{\stackrel{\cdot}{1}}$ $\stackrel{\dot{6}}{\stackrel{\dot{5}}}$ $\stackrel{\dot{3}}{\stackrel{\dot{1}}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}{\stackrel{\dot{1}}}{\stackrel{\dot{1}}}{\stackrel{\dot{1}}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}}{\stackrel{\dot{1}}}}}{\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}}\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}{\stackrel{\dot{1}}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}\stackrel{\dot{1}}}\stackrel$

$$\frac{65}{\Box}3$$
. $\underline{5}$ | $\underline{6}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ | $\underline{5}$ - | $\underline{6}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ \underline{i} | $\frac{65}{\Box}3$. $\underline{5}$ | $\underline{6}$ $\underline{2}$ \underline{i} | $\underline{65}$ $\underline{5}$ $\underline{9}$ $\underline{6}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{6}$

歌唱提示:

该曲旋律优美,歌词深情,表达了群众对红军英雄的无限热爱与不舍之情,以及对美好未来的憧憬和向往。歌唱时,注意情感的把握和气息的连贯。高音要提前做好准备,保持高位置、深气息,并尝试用不同的唱法演唱。

探究与拓展

- 1. 除了摇滚乐、爵士乐、乡村民谣等音乐风格外,你还知道什么其他通俗唱法中常见的音乐 风格? 搜集你喜欢的音乐风格的代表作和代表歌手,并查查它们的起源和发展。
 - 2. 美声唱法和民族唱法在听觉上有什么异同?

嗓音保护

正确使用嗓子,不要滥用嗓子高声喊叫或无节制地大声喧哗。女性在生理期需特别注意嗓音的保护,注意保暖,避免着凉。口腔、喉部受冷会加重声带的肿胀和充血。适量参加一些体育活动,在增强体质的同时,对声带的健康生长发育也大有好处。

歌曲推荐:《我和你》(陈其钢、常石磊、马文 词,陈其钢 曲)

小词典

爵士乐 变声期

第二单元 **歌唱的奥妙(一)**

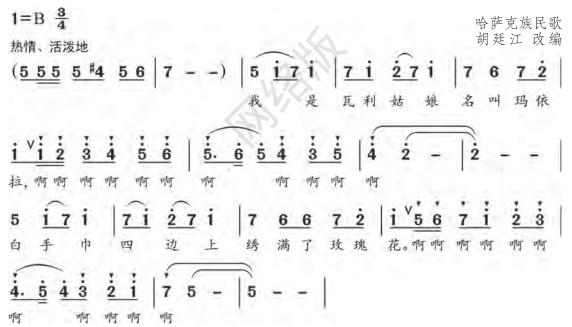
第1节 歌唱的状态

在歌唱过程中,歌者要调控所有的身体器官、形体动作和脸部表情,使它们相互协调配合,积极参与其中,从而形成一个统一、良好的歌唱状态。

玛依拉变奏曲

(花腔女高音独唱)

该曲是根据哈萨克族民歌《玛依拉》改编而成的。作者运用了多种音乐元素,融入了大量的花腔演唱技巧,歌曲的音域跨度大,速度轻快,要求歌者在演唱时有灵活气息,保持积极的歌唱状态。

三 套 车

(男中音独唱)

俄罗斯民歌

歌曲表现了马车夫饱受欺凌的悲惨生活。音乐营造了忧伤、苍凉的意境。演唱时,需保持中 低声区通畅的歌唱状态。

2 学习与1

■ 歌唱的姿势

自然直立,上身放松,下身稳而不僵,精神状态饱满,呈积极状。

两脚并排或前后微微分开,重心在两腿之间微微 前倾。

腰部、胸部挺立,小腹微收,两肩自然下垂,不可含胸耸肩。 头眼平视,面部肌肉、颈部自然放松,下巴自然下垂微微后收,切不可向前突出。

■ 歌唱的状态

情绪兴奋,两肋往外扩张。 口腔呈半打哈欠状,牙关自然松开。 胸腹打开,气沉丹田。 喉咙吸气打开,喉头放下,舌头放平。

实践与表现

■ 学唱歌曲

花 非 花

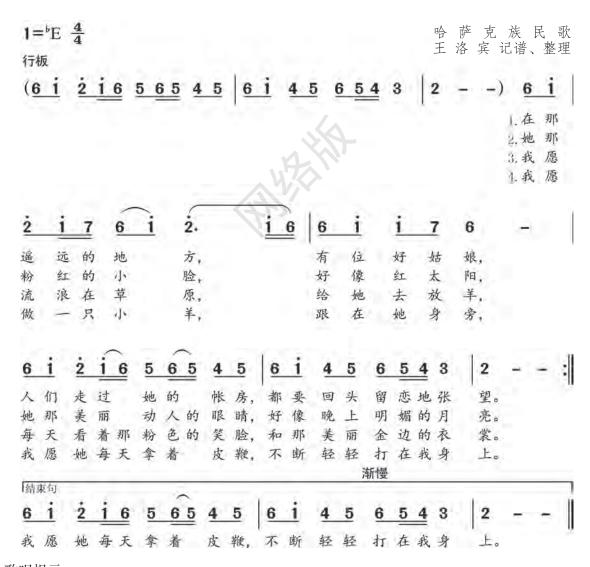
该曲歌词是唐代诗人白居易的一首杂言古诗。此诗表达人生如梦幻泡影,如雾亦如电的感慨,表现出一种对于生活中存在过而又消逝了的美好的人与物的追念、惋惜之情。演唱时需打开喉咙,注意u、 a 母音的口形,保持良好的歌唱状态。

黄自(1904-1938)

中国作曲家、音乐教育家。主要作品有《抗敌歌》《旗正飘飘》《玫瑰三愿》《长恨歌》《怀旧》等。

在那遥远的地方

歌唱提示:

该曲具有优美抒情的旋律线条、朴素简洁的歌词。演唱时注意保持不同母音之词的歌唱状态 统一,如"亮""脸"等。

王洛宾(1913—1996)

中国作曲家。他一生都献给了西部民歌的收集整理、创作改编和传播事 业。主要作品有《在那遥远的地方》《半个月亮爬上来》《达坂城的姑娘》 《掀起你的盖头来》《阿拉木汗》《在银色的月光下》等。

并 探究与拓展

- 1. 收集有关歌唱状态的相关知识与资料。
- 2. 谈谈自己理解的正确歌唱状态是怎样的, 从哪几个方面来体现?

歌曲推荐:《松花江上》(张寒晖 词曲)

小词典

歌唱状态

第2节 歌唱的呼吸

正确的呼吸在于气息的运用,是歌唱的原动力。人体作为歌唱的"乐器",动力由肺部呼出的气息形成,气息通过声带的振动,发出美妙的声音。

欣赏与感知

蓝色爱情海

(女声独唱)

该曲是一首抒情艺术歌曲。它的旋律平稳、大气、流畅,八度、五度的音程跳进以及强拍的节奏重音使旋律在平稳中有起伏、大气中不失细腻的色彩对比。演唱时的呼吸舒缓深情,注重内心情感的倾诉。

今夜无人人睡

——选自歌剧《图兰多》

(男声独唱)

「意〕普契尼 曲

该曲是剧中王子卡拉夫猜中谜语之后,回到住处想念公主的一首咏叹调。前段的宣叙调描绘了夜深人静时,卡拉夫望着天空闪烁的星光所引起的思念之情,随后的咏叹调表现了卡拉夫充满信心,相信自己定会赢得公主的爱情,最后的高音是全曲高潮,需要歌者在演唱时用饱满的气息去支撑,从而达到声音、情绪与人物角色三者合一的状态。

帕瓦罗蒂(1935—2007)

意大利男高音歌唱家,国际歌剧舞台上最佳男高音之一。他的音色十分漂亮,迸发出明亮、金属感的光芒。

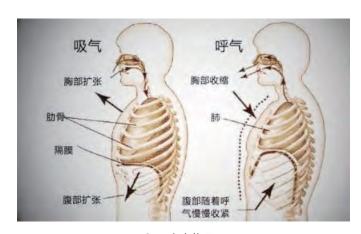
♥ 学习与掌握

■ 歌唱时的呼吸动作要素

吸气 两肩平,上颚抬,喉头沉, 收下腹,两肋扩。

呼气

胸腔缩, 肩下垂, 腹送气。

呼吸时动作图示

学 实践

实践与表现

■ 学唱歌曲

乘着歌声的翅膀

 $1 = G \frac{6}{8}$ [德]海 涅词门德尔松曲 稍慢 幽静地 廖晓帆 译配 3 3 3 4 5 5. 7 5 2 2 2 3 4 3. 0 0 3 3 3 3 4 5 去到那 恒河的 1. 乘 着这歌声的 翅 膀,亲 爱的 随我前 往, 2.(紫) 罗兰 微笑地 耳 语,仰 望着 明亮星 星, 玫瑰花 悄悄地 7. 05 522 ⁴323 4. 6 2 5 2 岸旁,最美丽的好地 方。那花园里 开满了红花,月亮在放射光 情。那温柔而 可爱的 羚羊,跳 过来 细心倾 讲着她 芬芳的心 渐强 3. = 3 3 3 5 4 3 205 玉莲花在那儿等 待,等 她的小 L 远处那圣河的波涛,发 出了 远 喧 渐强 5. 3 4 5 5. 2 5. 7 2 待,等 莲花在那儿 等 她 的小妹 妹。 涛,发 声。 处 那 圣河的 波 出 7 喧 器 渐强 1/2. 1. 0 0 0 0 0 0 0 5 : 0 0 0 5 2.紫 3. 我 要和你 双双 3. 0 5 2 2 2 2 3 4 4 4 6 5 4 降 落 在那边 椰子林 中, 享 受着爱情和 安 静, 渐弱 渐强 44. 5. 5. 3. 做 幸福的 甜 蜜 福的 渐弱 3. 0 0 0 5. 5. 4. 3. 0

《乘着歌声的翅膀》原为德国诗人海涅的一首诗,由门德尔松为其谱曲,广为流传,其旋律 流畅优美、温柔动听, 描绘了一幅温馨浪漫的景象。

探究与拓展

- 1. 为歌曲《乘着歌声的翅膀》的歌谱标记换气记号。
- 2. 谈谈在演唱歌曲《乘着歌声的翅膀》时的呼吸体验。
- 3. 列出你所知道的德国和奥地利作曲家及其歌曲代表作。
- 4. 数枣练习

"一颗枣、两颗枣、三颗枣、四颗枣……"一口气数的枣越多越好。

歌曲推荐:《尼娜》([意]柏戈莱西曲)

胸腹式呼吸 气口

第3节 歌唱的共鸣

好的共鸣对歌唱音色、音质和音量都有着重要的影响。歌唱时共鸣腔体运用得越充分,歌唱者对音色、音量和音高的可控性就越高。

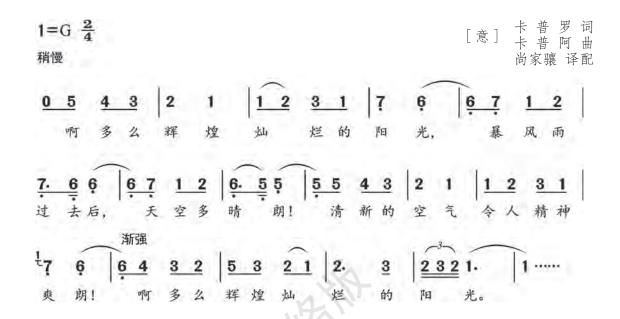
黄河怨(片段)

——选自《黄河大合唱》

该曲选自《黄河大合唱》第六乐章。它以一位妇人遭遇的苦难,控诉日寇的罪恶以及国难时期女性悲惨的命运。它所展现的"苦难"主题,激起了听众对敌人的愤恨,对劳苦人民的同情,

以及对反抗压迫、追求胜利与自由的决心。歌曲音域宽广,情绪悲愤。情绪的把控和低音共鸣的 运用以及音区的统一,是这首歌曲主要的演唱技术难点。

我的太阳

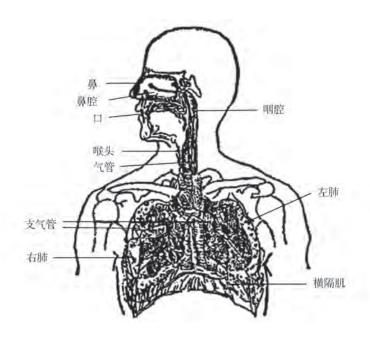
这是一首意大利拿波里民歌。拿波里有灿烂的阳光、迷人的海滩。人们热情豪放,用歌声尽 情地歌唱生活、歌唱爱情……男高音音色高亢、明亮,声音热情奔放,《我的太阳》是男高音歌 唱家们钟爱的演唱曲目之一。

多明戈(1941—)

西班牙男高音歌唱家,与帕瓦罗蒂、卡雷拉斯并称"世界三大 男高音"。他的嗓音丰满华丽、坚强有力,擅长表现抒情型和戏剧 型的各类男高音角色。

人体主要共鸣系统如下图所示:

实践与表现

■ 学唱歌曲

岁月悠悠

该曲是我国艺术歌曲的典范之一,此曲既吸收了西方音乐的和声与调式特点,又充分体现了我国民族的"五声"风格。此曲的情绪主要把握在"回忆和叹息""无奈与失落"两种状态。歌唱时,要注意气息平稳、咬字清晰和共鸣腔体的打开。

探究与拓展

- 1. 花腔女高音技巧运用的主要是哪些共鸣腔体?
- 2. 通俗唱法中运用了哪些共鸣腔体?

中国艺术歌曲的起源与发展

清末民初,随着西方文化的传入,我国的一些知识分子和音乐家采用西方音乐的曲调填上歌词,开启了中国音乐史上的学堂乐歌时代,成为我国最早艺术歌曲的雏形。

中国近代的艺术歌曲是在发扬五四精神和继承欧洲浪漫主义歌曲传统的大背景下发展起来的。我国早期作曲家、音乐理论家青主的《大江东去》,是我国最早的古诗词艺术歌曲。青主、赵元任、黄自等人创作的一系列具有浓郁浪漫主义色彩和较高水准的艺术歌曲,为中国艺术歌曲的发展奠定了基础。

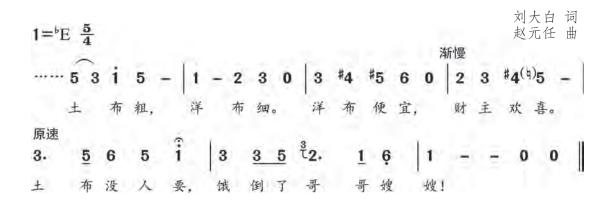
歌曲推荐:《烛光里的妈妈》(王健、李春莉 词, 谷建芬 曲)

第 4 节 歌唱的咬字与吐字

歌唱是一门综合艺术,歌声是抒发人们情感,表达情绪的一个重要途径。歌者清晰、准确地发音吐字,是诠释作品的关键,因此咬字与吐字在情绪表达中尤为重要。

卖 布 谣

该曲是作曲家赵元任于1922年在美国从事语言学研究工作时,创作的一首独唱歌曲。最初在《新诗歌集》中发表。这首歌曲语言质朴、简洁,采用歌谣体形式,表现了我国农村手工业劳动者的辛劳与悲苦。此作品的演唱主要强调音乐的旋律走向与汉语中咬字、吐字的语音语调统一。

走西 П

 $1 = {}^{b}B \frac{2}{4}$ 陕北民歌 1. 哥 哥 (哟) 走 (呀)犯 了(这)愁. 0. 2. 哥 哥 (哟) 走 妹妹 (呀)送 西 你(这)走。 0. 3.送出(来就)大门 妹妹(这)不 丢(这)手。 17. 提起 哥哥(哟)走 西 口, (哎) 妹妹(这)泪 长 流。 手 把 0 (上 的那就) 手 (哟),(哎) 送出(来就)大 1 话, (哎) 哥哥 你 句(的那就)知 12 记 13 头。

该曲表现了女主人公对走西口情郎寄予的关心、担忧和离别时难分难舍的心情。陕北人真实 直爽的性格,造就了陕北方言夸张的语音音调,形成了陕北民歌悠扬高亢、粗犷奔放的歌唱风 格。

咬字与吐字 是指在演唱中将字的声母和韵母清晰地读出。能准确地运用口腔各个发声部 位,使喉、唇、齿、舌等器官协调配合。咬字与吐字是在发音时先后发生、紧密联系的,即咬清 字头(出声)——引长字腹(引腹)——收清字尾(归韵)。

在气息的支撑下,按照语言发音的要求,合理地控制字母(字头)的发音位置。 咬字

吐字 是字腹和字尾(韵母)的发音状态和过程,把字腹的韵母在不同的口形基础上吐 准,并收清字尾,即归韵。

实践与表现

■ 学唱歌曲

教我如何不想他

这首艺术歌曲反映了五四时期科学与民主的精神, 具有较高的艺术价值。歌曲通过对春夏秋 冬四季的比拟,生动形象地揭示了主人公的心态和对爱人的深切思念。歌唱时应注重曲调与歌词 的字音、声韵、语调和语气的关系。

- 1. 你能归纳出歌唱发音中汉语的声母和韵母有哪些吗?
- 2. 谈谈你对字正腔圆的理解。

3. 绕口令练习

- (1)风吹银铃丁零零,小琳琳,爱银铃,琳琳用劲摇银铃,银铃的铃声真好听。风吹银铃丁零零,小琳以为铃失灵,银铃笑琳琳真是不机灵。
- (2)七巷一个漆匠,西巷一个锡匠。七巷漆匠用了西巷锡匠的锡,西巷锡匠拿了七巷漆匠的漆,七巷漆匠气西巷锡匠用了漆,西巷锡匠讥七巷漆匠拿了锡。

绕口令提示:注意唇、齿、舌、喉的灵活运用和协调。

4. 发声练习

练声提示:注意字头、字腹、字尾的清晰和归韵。

赵元任(1892—1982)

中国著名学者、语言学家、音乐学家,是中国现代语言学的开拓者和奠基人,同时也是我国艺术歌曲创作的先驱。他特别注重曲调与歌词的字音、声韵、语调语气的关系。曾发表过多部歌集,如《新诗歌集》《赵元任歌曲集》《民众教育歌曲集》等。代表作品有《海韵》《教我如何不想他》《厦门大学校歌》等。

歌曲推荐:《我和我的祖国》(张藜 词、秦咏诚 曲)

小词典

十三辙

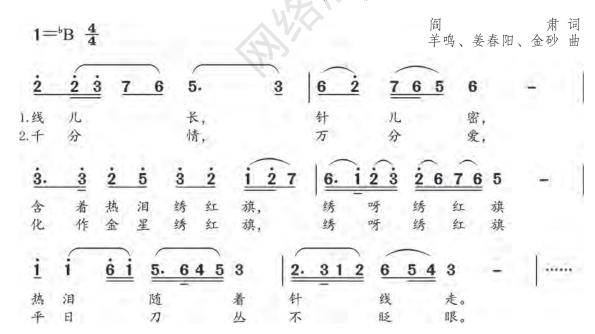
第5节 歌唱的语调、语气、语势

歌唱是通过歌词的语调、语气、语势并结合音乐的曲调来表达情感,以达到"动情""感 人"的目的。

绣红旗(节选)

——选自歌剧《江姐》

该曲是一首广为流传的女声齐唱歌曲。歌曲曲调优美,柔中带刚。主要讲述江姐被捕后,在狱中仍不放弃自己的信仰,在被杀害前夕通过绣红旗来迎接新中国的诞生,表达自己不屈的信念和对未来的向往。曲中声调的变化使声音真挚、悦耳。

望乡词

如泣如诉的曲风和深沉厚重的词意,加上曲调的深度融合,使得《望乡词》成为当下艺术歌曲的典范之作。此曲旋律优美、苍劲、凝重,语言音调和旋律紧密结合,表达了词作者思念祖国的深切情感,以及祈求落叶归根的爱国情愫。

2 学习与

语调 是歌唱者声调的变化造成的旋律模式,它表达歌者特定的情感和态度。语调能体现乐句的意群与停顿关系。声调分为阴平调、阳平调、上声调、去声调。由此可见,语调侧重于语音的变化形式。

语气 是歌唱者与欣赏者对语调感知的心理反应,也是歌唱者所表达的情感和态度。

语势 是语调、语气,即语言表达的轻重缓急。

学唱歌曲

好 汉 歌

电视连续剧《水浒传》主题曲

1=bA 4 粗犷、豪放地

易 茗词赵季平曲

5 5 7 7 6 5 5 | 1 1 6 5 5 3 3 6 5 5 | 0 5 0 5 1 1.(独) 大河向东 流啊, 天上的 星星 参北 斗哇, (伴)(咳 咳)参北 2.(独) 大河向东 流啊, 天上的 星星 参北 斗哇, (伴)(咳 咳)参北 斗哇,

5 5 7 76 5 5 1 16 5 5 生死之交一碗酒啊。(独)说走咱就走啊,你有我有全都 不分贵贱一碗酒啊。(独)说走咱就走啊,你有我有全都有啊,

 $0 \ \dot{5} \ 0\dot{5} \ \dot{1} \ \dot{6} \ \dot{1} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{3} \ \dot{3} \ \dot{3} \ \dot{3} \ \dot{3} \ \dot{5} \ \dot{6} \ \dot{1} \ \dot{1}$ (伴)(咳咳)全都有哇,水里火里不回头啊。)(独)路见不平一声吼啊,(伴)(咳咳)全都有哇,一路看天不低头啊。)

5. 6 5 5 6 5 4 5 5 5 1 5 1 6 5 4 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 (件)该出手时就出手啊,风风火火闯九州啊,该出手时就出手啊。 风风火火闯九州啊。(独)(嗨呀依儿 呀

(伴)(嗨 呀依 儿呀, 哎嗨 哎嗨 依 儿呀)。(独)路 见 不平 一 声 吼啊,

<u>5. 6 5 5 6 5 3 5 5 | 5 i 5 i 6 5 4 5 5 | 0 5 0 5 4 4 5 5 5 5 5</u> 该出手时就出手啊,风风火火闯九州啊。(伴)(嘿嘿嗨呀呼嘿嘿嘿

12. : <u>5 i 5 i 654 5 5</u> 嘿 嗨呀呼 嘿嘿嘿) D.C. 风风 火火 闯 九 州啊。

歌唱提示:

该曲旋律大气磅礴, 歌曲运用了叙唱性的旋律, 歌词朴实。歌唱时应注意语音语调的运用, 以歌词的自然语调为基础,以歌词的朗诵节奏为依托。此外,歌曲运用了较多大跳的创作手法, 注意气息的控制。

探究与拓展

- 1. 在歌唱中如何整体把握或处理声乐语调中的语气和语势?请举例说明。
- 2. 在歌唱中, 除语感、语气、语势外, 你认为还有其他的歌唱要素吗?

赵季平 (1945-)

中国作曲家。他的音乐创作最有影响的是电影音乐。主要作品有电影配 乐《黄土地》《红高粱》《霸王别姬》《大红灯笼高高挂》等, 电视剧配乐 《乔家大院》《大宅门》等,以及其他形式的音乐作品。

歌曲推荐:《我亲爱的爸爸》([意]普契尼 词曲)

小词典

语气词

第三单元 **歌唱的奥妙**(二)

第1节 音色与情感

音色是歌唱的基本要素,是形成演唱风格和音乐表现的重要环节。不同的音色给不同的歌曲 带来了独特的个性。情感是歌唱的灵魂,是影响音色质量和演唱效果的重要因素。歌唱中音色的 运用应始终围绕着音乐作品的情感表现来加以选择和变化,使听众从歌者的音色中产生审美联想 和情感共鸣。

我爱你,中国 电影《海外赤子》主题曲

(女高音独唱)

 $1 = F \frac{4}{4}$ 稍慢 自由、歌颂、赞美地 5 3 5 3

该曲流畅优美的旋律线条、富有诗意的歌词,将海外儿女对祖国大好山河的热爱之情刻画得淋漓尽致。演唱者需用宽厚、圆润的音色来表达爱国主义的情感。

"啊……想想你的背影,我感受了坚韧;抚摸你的双手,我摸到了艰辛;不知不觉你鬓角露出了白发,不声不响你眼角上添了皱纹……"

歌曲《父亲》的背后是一个让人感动的故事。一位父亲为给儿子积攒学费,没日没夜地忙碌在庄稼地里,由于过度疲劳,在一次耕地时,不小心被"起垄犁"轧断了左手小指。断指再植需要几千元手术费,但一想到求学的儿子,父亲一咬牙:"不植了,反正少一个指头也耽误不了干活儿。"演唱者情动于心、用自然柔和的音色表达出人们心里最温暖的情感。

歌唱的音色是由多方面因素决定的。其中主要的因素有两个方面: 生理因素和唱歌的发声 技术。

从生理因素方面来看:一般情况下,声带厚、长者的弹性相对弱一些,发出的声音音色偏厚 实,常用于表达深沉的情绪;而声带短、薄者的弹性张力很强,发出的声音音色偏明亮,常用于 表达轻快喜悦的情绪。

从唱歌的发声技术方面来看,决定因素则是共鸣效果的偏重。头腔共鸣的特色是明亮、高 亢,胸腔共鸣则低沉、宽洪。

学唱歌曲

秋

该曲描绘的是苏联春回大地时的美丽景色,以及一个名为喀秋莎的姑娘对离开故乡去保卫边疆的情人的思念。这首歌曲节奏明快、简洁,旋律朴实、流畅,歌词多为开口母音"a",表现出明亮、圆润、饱满的情感色彩。

想你的365天

——动画电影《宝莲灯》主题曲

$$1=D$$
 $\frac{4}{4}$ 中速 $\frac{4}{4}$ 中速 $\frac{5}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{7}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{7}{6}$ $\frac{1}{6}$ \frac

该曲旋律起伏跌宕,多数母音为半闭口音"ei"。"u、ei"母音相对其他母音音色较为暗淡,更能表现出忧伤的思恋之情。

《宝莲灯》剧照

探究与拓展

- 1. 向大家介绍你所喜爱的歌唱家, 谈谈他们的音色特点。
- 2. 通过学习, 你觉得哪些母音能够表现明亮的音色?
- 3. 尝试用音色的变化来表达自己所喜爱歌曲包含的情感。

郑秋枫(1931—)

中国作曲家。代表作有《我爱你,中国》《帕米 尔,我的家乡多么美》《美丽的孔雀灯》等。

歌曲推荐:《一杯美酒》(艾克拜尔 词,周湘林 曲)

小词典

以情带声

第2节 速度、力度、情绪

歌曲中的速度、力度是表现歌曲情绪的重要因素。它们的关系是紧密相连的,通常速度与力度都是同时存在的,每首作品都会在谱面上标明歌曲的基本情绪和速度。

欣赏与感知

踏雪寻梅

该曲表达了学生骑着毛驴、踏着冬雪去欣赏梅花绽放的情景。歌曲以欢快的曲调抒发了人们赏梅时兴奋、愉快的心情。

伏尔加纤夫曲

俄罗斯民歌

该曲(又名《伏尔加船夫 曲》)是一首流传很广、深受 世界人民喜爱的俄罗斯经典民 歌。歌曲表现了沙俄时代伏尔 加河上的纤夫们苦难的生活经 历及与命运抗争的精神。

从歌声的速度、力度中似 乎听到了纤夫们沉重的脚步节 奏和压抑在心底的苦闷, 歌声 时而低沉、时而高亢, 表现出 纤夫们对残酷现实的怒吼,对 悲惨命运的抗争情绪。

《伏尔加河上的纤夫》「俄〕伊里亚・叶菲莫维奇・列宾 绘

學习与掌握

歌曲的基本速度

即慢速,擅长表达悲伤、柔美、庄重、宽广等形象和情绪。 慢板

即中速,擅长表现稳健、自然等形象和情绪。 中板

即快速,擅长表达热烈、欢快、活泼、激动、紧张等形象和情绪。 快板

即自由速度,擅长表现自由、辽阔、松散、休闲等形象和情绪。 散板

一首作品想要变得丰富生动,除了基本速度之外,还会在其中有一些细微的变化。比如在某 个乐段、乐句中,进行渐慢、渐快的处理等。

歌曲中力度的变化

一般情况下,强、重音擅长表达最为强烈的情感,弱、轻音则擅长表达含蓄、温柔等内在的 情感。另外,为了表达坚定向上的高涨情绪,通常会用到渐强的手法;而为了表达意味深长的延 续,常采用渐弱的手法,也有先渐强再减弱的综合运用,以表达柔和温暖、细腻的情绪等。

学唱歌曲

大江东去

歌者需唱出英雄豪迈的气概,要求声音饱满有力,吐字清晰准确,行腔要圆润流畅,应特别注意谱子上的力度记号。

$$\frac{3}{4}$$
 (6 3 6 | $\frac{3}{4}$ 6 6 6) | $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{$

该曲是一首内涵深刻的艺术歌曲, 演唱时注意谱子上的速度变化以及重音记号。

探究与拓展

- 1. 在所学歌曲中找一首你最喜欢的, 做速度与力度的变化演唱。
- 2. 你认为在歌唱中除了恰当地处理音乐的速度与力度,还需要注意什么才能更好地表现歌曲的情绪?

歌曲推荐:《桥》(于之词,陆在易曲)

第3节 润腔与韵味

演唱民族声乐作品时所采用的润腔方式,不仅需要有科学的发声方法,更应具有中国民族文化的"精、气、神"内涵气质和审美品位。

满天的花满天的云

$$1=bB ext{ } ext{$$

这首陕北民歌运用最多的就是倚音与波音的润腔,把陕北民歌的苍凉、热烈、狂放等演唱风 格抒发得淋漓尽致。

赶 牲 灵

(男声独唱)

盖的(那个) 灯, 得的(那个) 呀,

"赶牲灵"即用牲畜(陕北多为骡 驴)为他人长途运输货物,而赶这牲畜 运送货物的人则称为"赶牲灵者"。他 们翻山越岭、风餐露宿,十分辛苦。歌 曲运用了倚音、滑音的润腔, 使歌者在 演唱时能够充分地表现出陕北民歌平直 高亢的风格。

招的(那个) 手,

《赶牲灵》李东阳 绘

绣 荷包

 $1 = G \frac{4}{4}$ 云南民歌 中速

$$\frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 5} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} = \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 5} = \frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 6} = \frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 5} = \frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 6} = \frac{2 \cdot 1}{$$

歌曲《绣荷包》表达了少女为情人绣荷包时的喜悦心情和对爱情的期待。《绣荷包》有多个版本,各地的曲调和歌唱风格有所不同,四川的比较高昂,云南的比较委婉,东北的比较热烈,但都共有优美抒情、轻快活跃的特点。

♥ 学习与掌握

韵味,是语言与旋律、演唱与伴奏的综合体,通过润腔来体现。具体的表现形式有:

倚音 在润腔中起装饰和润色作用,分前倚音和后倚音两种,通常和语调有关系。

波音 波音是由本音—助音—本音组成的,在我国少数民族声乐作品中较为常见。

颤音 由本音与上方音急速反复交替而成。

滑音 一般用在声音即将结束时,通常与方言有关系。作用有二:一是表示情感起伏,通常在情感低沉时下滑,昂扬时上滑;二是起修饰作用,许多民间歌曲中的滑音,是以色彩音的形式出现的。

学唱歌曲

谁说女子不如男

-选自豫剧《花木兰》

1= E 2

朝气、潇洒地

3
7. $0 \mid \dot{2}$ $56 \mid \frac{6}{2} = 4.5 \mid (\dot{2} \cdot 7 \cdot 65 \mid \dot{2} = 4 \cdot 5) \mid 0 \cdot \dot{2} \mid \dot{2} = 4 \cdot \dot{2} \cdot \dot{2} \mid \dot{2}$

$$\frac{7}{5.(6.76)}$$
 | $\frac{\dot{2}.#4}{2.#4}$ 5 | 2 0 | 5 | $\frac{\dot{5}.6}{5}$ | $\frac{7.0}{2}$ 0 | $\frac{\dot{2}.5}{5}$ | $\frac{\dot{6}.#4}{6}$ 5 | $\frac{\dot{6}.#4}{6}$ 6 | \frac

$$(\dot{2}\dot{2}\ 76\ \dot{2}^{\sharp}45)\ 0\ \dot{2}^{\star}\ 56\ 76\ 5.(\underline{6}\ 76)\ \dot{2}\ 556\ 7\ -\$$
 $\stackrel{\leftarrow}{}$
 $\stackrel{\leftarrow}{}$

$$mf$$
 6 5 #4 5 | 5 - | (666 | 5.7 65 | 25 76 | 55. | 5 53 | 21 76 | 5 56 | 连(吶)!

i.)
$$\frac{5}{5}$$
 $\begin{vmatrix} 7 & 3 & \dot{2} & \dot{2} \\ 7 & 3 & \dot{2} & \dot{2} \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 7 & \dot{2} & -1 \\ 2 & 4 & 7 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 5 & 0 & 2 & 5 \\ 5 & 4 & 5 & 4 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 7 & 6 \\ 5 & 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 7 & 6 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 7 & 6 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 5 \\ 6 & 5 & 5 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 & 5 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 5 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 6 & \dot{2} & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$

这是女扮男装的花木兰在奔赴战场途中的唱段。这段豫剧唱腔为二八连板(一板一眼:起于眼,落于板)。各句紧紧相连,节奏短促,"呐"字用了一个甩腔,表现想要说服壮士的恳切语气。演唱时要注意唱腔中出现的装饰音、下滑音、甩腔以及河南方言的声调。

青 花 瓷

歌唱提示:

该曲是一首带有中国风的流行歌曲,曲调婉转细腻。演唱时需略带江南戏曲的味道,唱出柔 情与古朴, 注意对歌曲中倚音的强调。

并 探究与拓展

- 1. 收集不同地方的民歌, 比较在润腔韵味上有何异同。
- 2. 谈谈你对歌唱韵味的理解,在演唱时可以从哪些方面予以体现?
- 3. 简述歌唱中波音与颤音的区别。

歌曲推荐:《天路》(屈塬 词,印青 曲)

小词典

信天游

第4节 歌唱形象与舞台表现

声乐演唱是表现的艺术。美好的歌声和"神形兼备"的舞台艺术表演相结合,能使歌声更加 传神,使表演更加形象化。一个好的歌唱形象和舞台表现,需要通过恰当的动作、眼神、面部表 情等来塑造。

欣赏与感知

假如我是个女人

该曲选自民族歌剧《木兰诗篇》第三乐章,由关峡作曲,刘麟编剧。剧情是木兰即将回归故乡,与刘爽将军离别前夜,用"假如我是个女人"的调侃方式表达了对刘爽的爱慕之情。

歌剧《木兰诗篇》剧照

我能整夜跳舞

I Could Have Danced All Night

该曲是音乐剧《窈窕淑女》中女主角伊莉莎的唱段。剧 本根据英国剧作家乔治·萧伯纳的剧作《卖花女》改编。

音乐剧《窈窕淑女》剧照

歌剧《塞尔维亚理发师》剧照

快给大忙人让路

该曲是罗西尼歌剧《塞尔维亚理发师》中男中音的唱 段。作曲家用优美的旋律,生动地刻画了社会底层人物的 形象及心理变化, 表现普通人宽广的胸怀和幽默乐观的 性格。

学习与掌握

音乐剧 是20世纪产生的一种新的舞台表演艺术形式,综合了歌唱、对白、表演、舞 蹈等艺术表现要素。通过歌曲、台词、配乐、肢体动作等的紧密结合,把故事情节以及其中所 蕴含的情感表现出来。它与歌剧、舞剧、话剧等舞台表演形式有许多相似, 但它的独特之处在 于它对歌曲、对白、肢体动作和表演等因素都给予了同样的重视。音乐剧的代表作有《音乐之 声》《窈窕淑女》《猫》等。

是戏曲界的术语。其中四功,就是唱、念、做、打的四项基本功,即演 四功五法 唱、念白、身段动作表演和武功; 五法, 一般是指手、眼、身、法、步, 即手势、眼神、身 段、台步, 法则是指以上几种技术的规格和方法。

歌唱形象和舞台表现的建立需要多方面的掌握与融合。戏曲中的"四功五法"的运用与歌唱 形象和舞台表现的建立有异曲同工之处。

面部表情是内心世界的外在 表现,是人与人交流时的非语言 表达途径。面部表情的变化为歌 曲的情感传达起到了重要作用。

不同的眼神

眼神是演唱情感表现的重要 途径。舞台上的眼神是生活中眼 神的提炼、夸张与美化。眼神的 培养包含眼珠的转动、眉毛的收 放与眼睑的开合训练, 这些都是 构成歌唱眼神的重要因素。手势 是情感表达的"无声"语言。它的"张开""合拢""定格"能够帮助情感表达、渲染气势及舞 台造型。

合拢

定格

形体表演是塑造人物形象的关键,通过形体表演体现人物的年龄特征、身份特征和性格 特征。

不同形体表演

另外, 台风也是歌唱形象与舞台表现的重要组成部分, 它是人物气质和风度的展现。除了面 部表情、眼神、手势和形体表演的塑造外,上下台的气势与舞台的调度也十分重要。

学唱歌曲

说唱脸谱

$$\frac{i}{a}$$
 $\frac{i}{a}$ $\frac{i}{a}$ $\frac{6}{b}$ $\frac{5}{a}$ $\frac{3}{a}$ $\frac{0}{a}$ $\frac{5}{a}$ $\frac{1}{a}$ $\frac{1$

这是一首风格浓郁的戏歌,是京剧曲调和流行音乐巧妙融合的歌曲。在演唱中要注意歌唱形 象与舞台表现的结合。

第 探究与拓展

- 1. 除了面部表情、眼神、手势和形体表演以外,你认为好的歌唱演员还应该需要具备哪些素质才能够更好地塑造歌唱形象?
 - 2. 自选一首歌曲作品并表演, 体现声与形的结合。
 - 3. 举行一场班级演唱会。

小词典

亮相

第二部分

第四单元 **重唱情趣**

第1节 二重唱

二重唱的表演形式多样,同声重唱在音色上较为和谐统一,混声重唱在音色上则有变化对比。

欣赏与感知

相约一九九八(节选)

(女声二重唱)

《相约一九九八》是一首女声二重唱歌曲。歌曲的创作灵感来源于1978年中国改革开放到 1998年20年间国家与社会生活的巨大变化,表达人们对美好未来的渴望。

不忘初心

(男女声二重唱)

《不忘初心》是纪念红军长征胜利80周年文艺晚会的主题歌。歌曲质朴、深情地诉说着红军战士用生命和热血铸就的辉煌历史,让我们坚信长征是一次理想与信念的伟大远征。

学习与掌握

■ 二声部歌唱练习

$$1 = {}^{b}B - F \frac{3}{4}$$

练习提示:连音歌唱要注意气息的连贯性,断音要唱得轻巧,注意三拍子的律动感与声部间的融合演唱。大跳的旋律音程如"**1 -5**"的歌唱要求过渡自然、圆润。

实践与表现

学唱歌曲《深深的海洋》,寻找与你声音相融合的同伴进行二重唱的实践。

深深的海洋

声音要唱得圆润、流畅,每句弱起的换气要准确。

第 探究与拓展

- 1. 推荐一首你喜欢的二重唱歌曲,并说出其音色表现特征。
- 2. 根据歌曲《不忘初心》谱例,尝试听唱出其二声部的旋律。
- 3. 以歌曲《相约一九九八》为例,探究二重唱歌曲在音程组合上有何规律? 几度音程是常用的? 二重唱在演唱时如何能做到声部的平衡?

小词典

歌剧 音程 旋律音程 和声音程

第2节 三重唱

吉祥三宝

 $1=E \frac{2}{4}$

中速

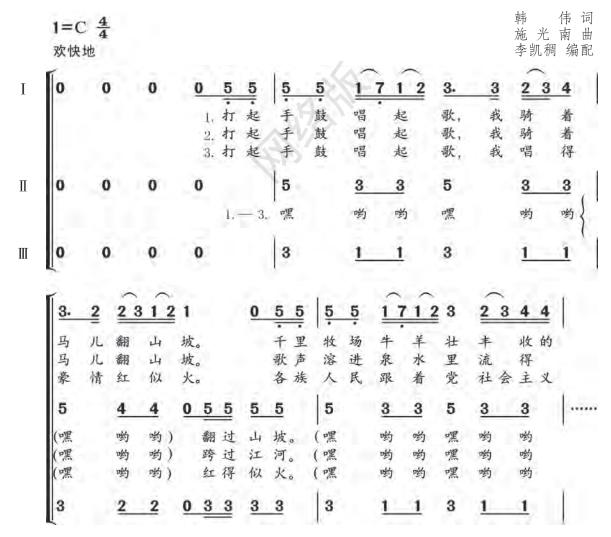
布仁巴雅尔、王 宝 词 布 仁 巴 雅 尔 曲

$$(5 - | 5 \ 3 | \underline{3 \cdot 2} \ \underline{2} \ \underline{6} | 1 - | 5 - | \underline{5} \ \underline{3} \ \underline{3} \ \underline{5} \ \underline{2})$$

开花?等夏天来了! 花儿红了 果实能去 摘吗? 等 秋天到啦! 妈妈! 那妈妈呢? 妈 妈像 绿叶托着 红花! 我 呢?

该曲旋律既童真又充满民族特色,采用对唱与重唱的形式,描写出家庭的和谐与温馨。

打起手鼓唱起歌

这是一首富有浓郁新疆民歌特色的歌曲。全曲节拍欢快、曲调优美,为人们展现了一幅美好 生活的动感画卷,表达了人们心中的喜悦与憧憬,以及热爱家乡、建设祖国的豪情。

阿里郎

《阿里郎》叙述了一位朝鲜族姑娘对夫君的思念和对爱情渴望的心情。曲调委婉抒情、节奏流畅,情绪略带忧伤,是朝鲜族具有代表性的民歌。2012年,联合国教科文组织将《阿里郎》列入"人类非物质文化遗产名录"。

学习与掌握

■ 三声部歌唱练习

分声部准确唱出下面三和弦的连接。注意:各声部间声音要协调统一,并控制好气息的平稳。

(1)
$$1=D-F \frac{3}{4}$$

(2)
$$1=D-E \frac{3}{4}$$

实践与表现

■ 为歌曲《故乡的亲人》配唱和声(可配合不同发音)

故乡的亲人

$$1 = C \frac{4}{4}$$

[美]斯蒂芬·福斯特 曲

■ 学唱歌曲

学唱歌曲《什锦菜》,寻找与你声音融合的同伴进行三重唱的实践。

什 锦 菜

Jambalaya

[美]汉克·威廉姆斯 词曲 $1 = {}^{1}B \frac{4}{4}$ 樊 桐 舟 记谱整理 轻快地 1. Good - bye Joe he got - ta go me oh my oh, 2. Set - tle down far - from town get him a pirogue, He got - ta go pole the pirogue down the bay - ou. and I cat - ch all the fish in the bay - ou. His Y - vonne the swee - test one Swap my mon to buy Yvo nne me oh my oh, what she need - o, 7 6 5 6 son of a gun we'll have big fun the bay - ou. son of a gun we'll have big fun on the bay - ou. | 3 3 2 1 | 3 3 <u>2</u> 1 <u>7 | 75</u>50 0 0 i i | i i 5 5 | i i 5 5 $\underline{5}$ | $\underline{5}$ 2 2 0 0 Jam ba - laya and craw fish pie and fil-let gum - bo,

0 0 5 5 | 5 5 4 3 | 5 5 $\underline{5}$ 5 $\underline{2}$ 2 $\underline{7}$ 7 0 0

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{7}{7} & \frac{7}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}$$

把握好节奏的自由,体验三声部结合时和声的色彩。

探究与拓展

- 1. 以歌曲《吉祥三宝》为例,听辨出三重唱歌曲在演唱音色上有哪些特点?尝试模仿歌曲中不同人物的演唱,并进行表演。
 - 2. 你喜欢的三重唱歌曲有哪些?请推荐给大家欣赏。
 - 3. 尝试为你喜欢的歌曲配上简单的和声进行演唱。

小词典

和弦

第3节 多声组合

弹起我心爱的土琵琶

电影《铁道游击队》剧照

该曲是电影《铁道游击队》的插曲,创作于1956年。该电影反映的是抗日战争时期,活跃在山东济宁微山湖一带铁道游击队的战斗生活。曲作者运用山东民歌中富有典型意义的音调,创作了这首有浓厚地方色彩的作品,表现了游击队员在艰苦环境中的坚强革命意志和乐观主义精神。

你指引着我

You raise me up

1=D 4 中速 深情地

[爱尔兰]布兰登·格雷厄姆 词 [挪]罗 尔 夫 · 勒 夫 兰 曲

《你指引着我》是一首励志、感恩歌曲,本曲的作曲家来自欧洲新世纪音乐代表乐队——神秘园(Secret Garden)。课中将播放本曲的两个版本,可对比聆听两个版本的演唱,体会各自的特色。

四声部歌唱练习

(1)
$$1=C-D \frac{4}{4}$$

提示: 各声部间声音要协调统一, 控制好气息的平稳。

(2)
$$1=A-B \frac{3}{4}$$

下方的旋律声部要唱得圆润、连贯, 句尾长音要拖足并保持相应的力度; 上方声部的四分音符要采用轻巧、短促的跳音唱法。

实践与表现

■ 学唱歌曲

学唱歌曲《三百六十五里路》,寻找与你声音相融合的同伴进行四重唱的实践。

三百六十五里路

用柔和、圆润的声音有感情地演唱。

探究与拓展

- 1. 听辨并尝试归纳多声重唱歌曲在演唱声部组合上有哪些特点?
- 2. 推荐你喜欢的一个多声重唱组合,并介绍其演唱的特色。
- 3. 在大众音乐生活中,涌现出许多我们熟悉的重唱组合,如彝人制造、水木年华、动力火车、凤凰传奇、一窝雀等,他们以和谐丰富的音色及个性化的表现受到人们的喜爱。你认为应如何选择好重唱的伙伴,从而使演唱达到理想的效果?

第4节 人声乐团

人声乐团,也称Acappella(阿卡贝拉),是一种无乐器伴奏多声部演唱的表演形式。人声乐团演唱出来的音乐可以像有器乐伴奏一样的效果,在人声乐团里面分不同声部,每个声部就像人声乐器,合在一起就像一个乐队(乐团),因此称之为人声乐团。

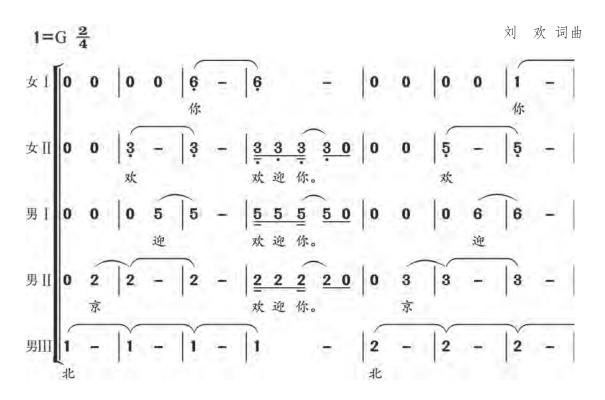
在一支人声乐团中,成员基本分为五个声部:

女高(Soprano), 女中(Alto), 男高(Tenor), 男低(Bass), 打击乐(Percussion)。

北京欢迎你

——动画片《福娃奥运漫游记》主题曲

这是奥运主题系列动画片《福娃奥运漫游记》的主题曲,是一首无伴奏人声作品,整首歌曲只有一句歌词"北京欢迎你",呼应了福娃的五个主人公的名字。歌曲的旋律以中国古乐的基本音阶"宫商角徵羽"五音为基本元素谱写而成,曲调简单,仅依靠五人的多彩和声,将现代和古典的音乐元素结合在一起。

时间都去哪了

该曲歌词朴实细腻、深情感人,触动人的心灵。

■ 人声模拟练习

练习提示: bu的发声注意喷吐需短促有力,并配合胸腔的共鸣和饱满的气息同时进行, qi的发声技巧是舌尖顶着下牙,并配合有弹性的气息进行; te的发声技巧是舌尖在上下牙之间灵活喷吐,同时配合弹腹。

学唱歌曲

自选声母、韵母来哼唱歌曲《生日歌》旋律,并用人声为歌曲编配简单的打击乐节奏。

牛 日歌

$$1 = {}^{b}E \frac{3}{4}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 & | & 7 & 6 & 4 & 4 & | & 3 & 1 & 2 & | & 1 & - & \frac{5 \cdot 5}{\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot} & | & 6 & 5 & 1 & | & 7 & - & \frac{5 \cdot 5}{\cdot \cdot \cdot \cdot} \\ 3 & - & - & | & 3 & 4 & 4 & | & 3 & - & - & | & 3 & - & \frac{1 \cdot 1}{\cdot \cdot \cdot \cdot} & | & 1 & 1 & 1 & | & 2 & - & \frac{2 \cdot 2}{\cdot \cdot \cdot \cdot} \\ 5 & - & - & | & *5 & 6 & 6 & | & 5 & - & 4 & | & 5 & - & \frac{3 \cdot 3}{\cdot \cdot \cdot \cdot} & | & 3 & 3 & 3 & | & 4 & 3 & \frac{4 \cdot 4}{\cdot \cdot \cdot} \\ 6 & - & 7 & | & 1 & - & - & | & 1 & - & 7 & | & 1 & - & \frac{5 \cdot 5}{\cdot \cdot \cdot \cdot} & | & 1 & - & - & | & 1 & - & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
6 & 5 & 2 & | 1 & -\frac{5 \cdot 5}{2} | 5 & 3 & 1 & | \frac{717}{2} & \frac{2}{2} & \frac{4 \cdot 4}{2} | 3 & 1 & 2 & | 1 & - | \\
2 & 1 & 7 & | 1 & -\frac{5 \cdot 5}{2} | 5 & 3 & 1 & | 3 & 4 & 0 & | 3 & 1 & \frac{54}{2} | 3 & - | \\
4 & 4 & 4 & | 3 & -\frac{5 \cdot 5}{2} | 5 & 3 & 1 & | 7 & 1 & 0 & | 3 & 1 & 2 & | 1 & - | \\
7 & - *5 & | 6 & -\frac{5 \cdot 5}{2} | 5 & 3 & 1 & | *5 & 6 & 0 & | 5 & 6 & 7 & | 1 & - | \\
\end{cases}$$

注意声部的均衡, 处理好主旋律与伴唱声部的关系。

- 1. 你听到人声乐团有哪些音色的组合? 能否听辨出来?
- 2. 你知道还有哪些风格的人声乐团? 推荐其代表性作品给大家欣赏。
- 3. 课后观看电影《完美音调》,了解人声乐团的不同演唱风格。
- 4. 寻找志趣相投、音色较为融合的同学,成立一个组合或人声乐团,并设想一个独特、帅 气、响亮的名字,结合所学歌曲进行练习。

第五单元 **合唱魅力(一)**

第1节 多声的艺术

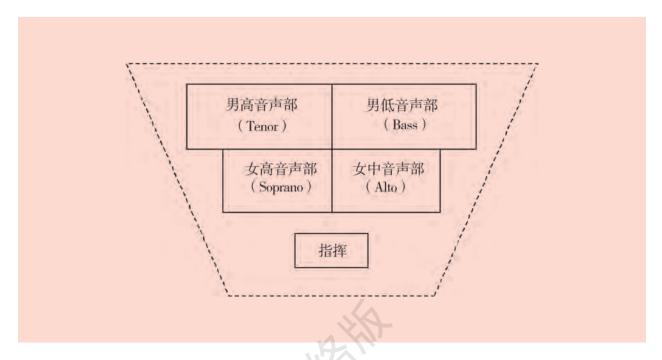
合唱是人声的组合,不同的人声有不同的音色、音域和表现力。按人声的音色特点进行组 合,合唱的形式一般可分为混声合唱、男声合唱、女声合唱、童声合唱四种。

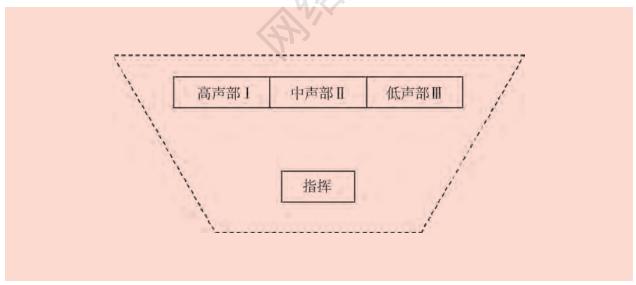
相对独唱来说,合唱在演唱上具有气息更长、音域更宽、力度幅度更大、音色更丰富等 特点。

常见的混声合唱队队形:

随着声乐技巧的发展, 合唱在音域上一般可以达到三到四个八度, 有些作品甚至可以达到四 个八度以上。

循环呼吸是合唱艺术中特有的一种呼吸方法,也叫链式呼吸或轮流呼吸。演唱长时值的乐句或乐段时,合唱队员在保持音量不变的情况下,可以自由、不露痕迹地偷着换气,以取得音乐不间断的效果。

牧 歌 (无伴奏混声四部合唱)

《牧歌》是流传于内蒙古的典型的蒙古族长调民歌。作曲家以原始民歌音调为基础改编成合唱,通过模仿和对比的复调织体创作手法,使声部间的旋律有机地交织在一起。演唱时运用循环呼吸的技巧,使歌唱更显圆润流畅、舒缓悠长。

力度对比是音乐表现的重要手段。由于合唱的音量较大、音域较宽,因而其力度的对比及表现的幅度也有更大的空间。

保卫黄河

(齐唱、轮唱)

作品以层次分明的卡农手法成功地塑造了中华儿女从四面八方聚集在一起,前赴后继、奋起抗日的英勇形象。第一段是齐唱,用强的力度表现人民战争波澜壮阔的宏伟场面,塑造雄壮有力的整体形象;第二段是二部轮唱,采用先弱唱后渐强的力度处理,显得坚强而又机智灵活;第三段是三部轮唱,唱词与衬词之间采用强与弱的力度对比,突出音乐的层次感。

声部是合唱队的基本单位。合唱的艺术表现通过不同声部的共同协作得以实现。各声部的音色特点赋予了合唱音色的丰富性,主要体现在各声部音色的个性化与声部间音色融合的调节中。

茨 冈 (独唱与混声四部合唱)

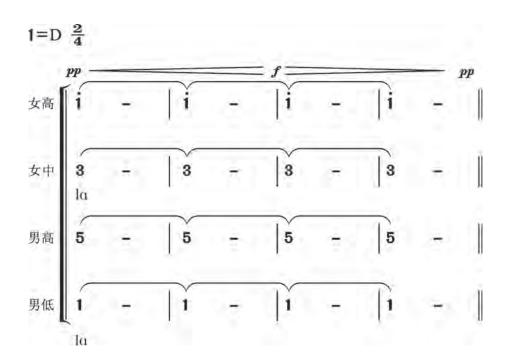
 $1=G^{\frac{4}{4}}$ 活泼 生动地 26 51 556 5) 05 <u>60) 06 6 665 31</u> 5 (男低)那 跳舞的人们越 来越欢腾!

该作品描写了作曲家 想象中的吉卜赛人的流浪 生活。作品中段着重刻画 出混声合唱中四个声部的 鲜明性格特点:清晰明亮 的女高音,厚实温暖的女 中音,坚实充沛的男高音 以及深沉浑厚的男低音。 彼此形成鲜明的音色对 比,相映成趣。

森林里的吉卜赛人

用循环呼吸的方法,按指定的力度要求练习下列和声:

| 学唱歌曲

长城永在我心上

(混声四部合唱)

 $1 = D \frac{4}{4}$

高 泽 顺 词 陆祖龙、王晓君 曲 严 惠 编合唱

歌唱提示:

这首合唱曲是根据男声独唱改 编。主题深情舒展,富于叙述性,副 歌部分通过大跳音程及连续的音域扩 展,将激动的心情进行充分的渲染。 歌曲开始的演唱要深沉浓厚。由于旋 律的创作多次使用了弱起上行六度大 跳的手法,因此,在歌唱时需提前对 此处的音乐做充分的准备, 气息更富 动力,对"童""常""祖"等大跳 音程上的歌词咬字要尤为重视。

长城

探究与拓展

- 1. 有人将混声合唱的四个声部分别比喻成大地、水、空气和太阳, 你是怎样理解这个比喻的?
 - 2. 除课中常见的混声合唱队队形外,请另举一两例不一样的排列队形。
- 3. 欣赏《伏尔加纤夫曲》,比较男低音独唱与男声合唱两个不同版本,谈谈你对独唱与合唱 两种不同演唱形式的认识。
 - 4. 列出你曾演唱过的合唱曲目,与同伴一起唱唱你最喜欢的片段。

小词典

● 混声合唱 无伴奏合唱 声部 对位旋律

第2节 中国合唱的魅力

合唱让人们在共同的歌唱中体会到人类发展的个性和寻求合作的力量。近年来,中国合唱不 仅相继在奥地利、德国、美国、俄罗斯、阿根廷、拉脱维亚等国家举行的国际性合唱比赛中为国 家获得荣誉, 更值得骄傲的是, 由我国主办的中国国际合唱节, 也吸引了成千上万热爱合唱的国 际友人在中国一起歌唱。中国合唱以其独有的魅力给世人留下了深刻的印象。

五月蝉歌

 $1=G \frac{2}{4} \frac{4}{4}$ 自由地 0 0 0 0 | 0 0 0 0 女中

侗族大歌是我国最早被收集、整理和研究的少数民族民歌合唱。其常见形式有二声部或三声 部,主旋律由领唱者或不同声部轮换担任。

这首经整理的四部混声合唱《五月蝉歌》极具浓郁的民族特色,原生态金属般的音色、如蝉鸣般的语言、独具个性的旋律与时隐时现的大二度和声所产生的闪烁和震颤,无不令人动容。

《鸿雁》是一首源远流长的内蒙古乌拉特民歌,是蒙古族音乐的经典之作,曾作为电视剧《东归英雄传》的主题曲而得到广泛流传。经作曲家孟卫东改编的混声合唱,更以合唱的形式来表现内蒙古长调的悠远蜿蜒、优美宽广,充分展现了蒙古人豪爽、奔放的游牧生活以及对故乡的由衷赞美。

江 苏 民 歌 杨鸿年 编曲

江苏民歌主题

|
$$\frac{3235}{6516}$$
 | $\frac{5}{3}5$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{5$

$$\begin{bmatrix} \hat{1} & \hat{2} & \hat{3} & \hat{1} & \hat{6} & 5 \\ \hat{1} & \hat{2} & \hat{3} & \hat{5} & 3 & 2 \\ \hat{1} & \hat{2} & \hat{3} & \hat{1} & \hat{6} & 1 \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{3} & \hat{3} & \hat{2} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} & \hat{3} & \hat{2} & 1 \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{2} & 1 & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} &$$

中国各地都有《茉莉花》的曲调,而且各不相同。指挥家杨鸿年以江苏民歌《茉莉花》为主 旋律声部,以河北民歌《茉莉花》为对比声部,采用复调的写作手法把这两个主题巧妙地糅合在 一起,富有情趣。

雨后彩虹

(领唱与混声四部合唱)

《雨后彩虹》是一首具有西南少数民族风格的混声合唱曲,由作曲家陆在易为1982年上海电 视台国庆电视晚会所创作,首演于1984年第十一届上海之春国际音乐节,至今仍久唱不衰。整首 合唱曲的艺术表现力体现于作品所刻画的意境和色彩中,特别是采用了少数民族独有的旋律特 征,增添了色彩的明暗对比,清新隽永,耐人寻味。

学习与掌握

采用不同的节奏型练习歌唱下列旋律:

$$1 = D = \frac{4}{4}$$

节奏一:

节奏二:

$$\frac{4}{4} \times \underline{x} \times \underline{x} \times \underline{x} \times X \times X = - - -$$

实践与表现

■ 学唱歌曲

欢乐的那达慕

 $1=G \frac{4}{4}$

欢快地

巴齐吉嘎拉 词 恩克巴雅尔 曲

$$\frac{3.6}{9.6}$$
 $\frac{6.1}{1.6}$ $\frac{1.6}{5.3}$ $\frac{5.3}{3.6}$ $\frac{3.6}{6.1}$ $\frac{6.1}{1.6}$ $\frac{5.3}{5.3}$ $\frac{3.6}{3.6}$ $\frac{6.1}{6.1}$ $\frac{1.6}{5.3}$ $\frac{5.3}{3.6}$ $\frac{3.6}{6.1}$ $\frac{6.1}{1.6}$ $\frac{1.6}{5.3}$ $\frac{3.6}{3.6}$ $\frac{6.1}{6.1}$ $\frac{1.6}{5.3}$ $\frac{5.3}{3.6}$ $\frac{3.6}{6.1}$ $\frac{6.1}{1.6}$ $\frac{1.6}{5.3}$ $\frac{5.3}{3.6}$ $\frac{3.6}{6.1}$ $\frac{6.1}{1.6}$ $\frac{1.6}{5.3}$ $\frac{5.3}{3.6}$ $\frac{3.6}{6.1}$ $\frac{6.1}{1.6}$ $\frac{5.3}{5.3}$ $\frac{3.6}{5.3}$ $\frac{6.6}{5.3}$ $\frac{1.6}{5.3}$ $\frac{6.6}{5.3}$ $\frac{6.6}{5.3}$

歌唱提示:

这是一首具有浓郁蒙古族特色的作品。那达慕大会是蒙古族历史悠久的重要传统节日,人们在那 达慕大会上尽情欢乐。《欢乐的那达慕》全曲热情奔放,表现出节日热闹、欢腾的场面。演唱时要注 意乐句的整齐起唱,保持节奏与速度的稳定,中低音区尽量扩大共鸣振动,既要突出字的颗粒感,又 要同时注意保持乐句的连贯发展。在多声部的和声中,注意强调低音的浑厚及中声部音调的准确性。

探究与拓展

- 1. 分析比较我国不同民族合唱作品的风格特征, 并举例说明。
- 2. 你参加过哪些合唱活动?唱过哪些中国的合唱作品?谈谈你的感受。

● 侗族大歌 中国国际合唱节

第3节 世界合唱的精华

世界合唱比赛

合唱艺术源自欧洲中世纪的教堂音乐,距今已有近千年的历史。从风格上大致可分为五个时期,即文艺复兴时期、巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期和现代。

回 声

作曲家拉索是16世纪文艺复兴时期的代表人物,《回声》是一首由双合唱队演唱的无伴奏合唱作品。它综合了主调音乐与复调音乐的表现手法,典型的和弦式织体及两个合唱队的组合形式,并运用卡农模唱出山谷回声的美妙效果。

布兰诗歌

《布兰诗歌》也称《博伊伦之歌》。由德国作曲家卡尔·奥尔夫创作。其磅礴的气势、极富感染力和刺激性的音响,启示着人们对现实与人生的思考。

街头少年合唱

——选自歌剧《卡门》

该曲是法国作曲家比才的歌剧《卡门》第一幕中街头少年模仿士兵换岗时唱的一段合唱。音 乐情绪活跃、雄壮,具有进行曲风格,同时又不乏天真活泼、幽默逗趣的童真,充分展现了剧中 吉卜赛少年充满个性的独特色彩。

学习与掌握

1. 爵士乐的节奏律动形态有两种:平直节奏(Straight)和摇摆节奏(Swing),请击掌拍出这两种节奏:

2. 用口念、拍掌、跺脚、捻指等综合律动,即兴为《唱吧,唱吧,唱吧!》(Sing, sing, sing!)主题配伴奏。

实践与表现

■ 学唱歌曲

唱吧,唱吧,唱吧!

Sing, sing, sing!

[美] 路易斯·普利马 曲 菲利普·凯恩 改编

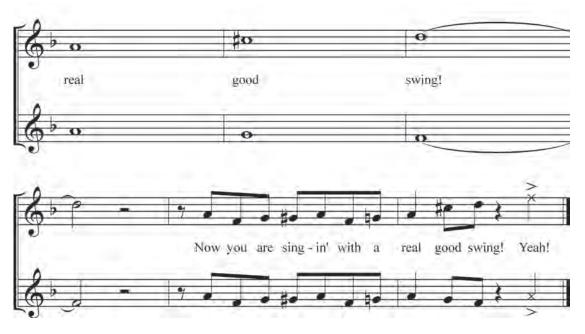

歌唱提示:

《唱吧,唱吧,唱吧!》(sing, sing, sing!)是意大利裔美籍歌手、作曲家路易斯·普利马于1936年创作的一首摇摆爵士风格的歌曲,歌词大意是:"唱吧,唱吧,唱吧!大家都在唱,你也摇摆着唱起来。歌声中大家一起去赶集,别停下来,宝贝,唱吧,唱吧,唱吧……"其中穿插的各种象声词,烘托了乡村生活热闹欢快的情景。歌曲通过连续的切分节奏、后半拍及非常规重音,表现出强烈的韵律感。演唱时要充满奔放的激情,注意把握转调处的音准。歌词欢乐而具有感染力,让人不禁跟随乐曲的旋律而摇摆。

探究与拓展

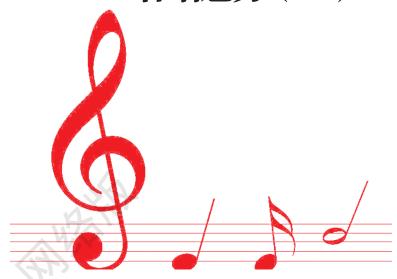
- 1. 通过欣赏《回声》,谈谈你对无伴奏合唱的感受和认识。
- 2. 在西方各个历史时期的合唱作品中, 你最喜欢哪一种风格, 能简单描述其主要风格特征吗?

小词典

文艺复兴

第六单元 **合唱魅力(二)**

第1节 合唱的多维空间

欢 乐 颂

——选自《第九交响曲》第四乐章

 [德] 席 勒词 词 多 芬 曲 邓映易 译配

该曲表现了"亿万人民团结起来,大家相亲又相爱!欢乐女神圣洁美丽,灿烂光芒照大 地"的恢宏主题。

《欢乐颂》

■ 童声合唱

蓝色多瑙河

 [奥]格
 遅
 尔 词

 (小)约翰・施特劳斯 曲
 あ
 み

■ 男声合唱

江 雪

■ 女声合唱

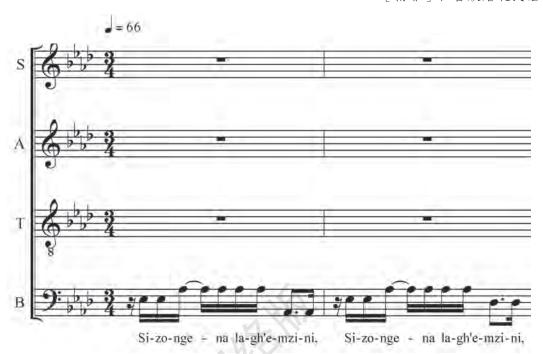
想你的365天

混声合唱

田 家

Sizongena

[南非]祖鲁族婚礼民谣

Si-zo-nge - na la-gh'e-mzi - ni,

歌词大意:

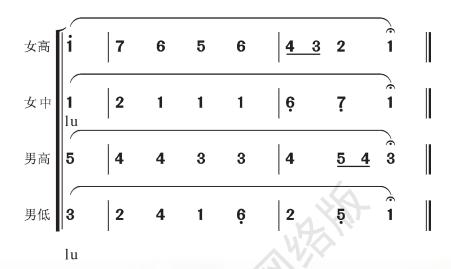
我们将要进入新家,回家,回家。

我国现阶段的群众歌咏合唱活动经常出现在城市广场及社区舞台。合唱形式多种多样,使越 来越多更具艺术性的合唱团走向社区, 传播合唱艺术文化。

≥ 学习与掌握

无论在何种场合演唱, 合唱追求的核心是统一、和谐和平衡。

$$1 = C \frac{4}{4}$$

实践

■ 学唱歌曲

Mm,

我 的 歌

My Song

mm,

 $\begin{bmatrix} 4 \cdot & 1 \cdot & 1 \cdot & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \cdot & \frac{2}{4} \cdot & \frac{2}{4} \cdot & \frac{3}{4} \cdot & \frac{1}{4} \cdot & \frac{3}{4} \cdot & \frac{1}{4} \cdot & \frac{3}{4} \cdot & \frac{3}{4} \cdot & \frac{1}{4} \cdot & \frac{3}{4} \cdot & \frac{3}{$

转1=C

歌词大意:

我这一支歌将扬起它的乐声围绕你的身旁,好像那热恋中的手臂一样。我这一支歌将你的 视线带入万物的心里,好像一颗忠实的星星,在黑夜照亮你的道路。我的歌将成为你的梦的翼 翅,好像那爱情的热恋的手臂一样,扬起它的乐声围绕你的身旁。

我的歌会带你到不可知的岸边,当你在人群中的时候,它将用力量包围着你,当你孤独的时候,它会在你身边,好像一颗忠实的星星,在黑夜照亮你的道路。

歌唱提示:

该曲是拉脱维亚青年作曲家艾瑞克斯·伊森瓦尔兹于2014年为第八届世界合唱比赛而创作的 大会主题曲。歌词选自亚洲首位诺贝尔文学奖获得者、印度大文豪泰戈尔的一首诗,用歌声感化 世人,充满了内在饱满的激情。演唱时注意钢琴伴奏织体与律动对旋律的烘托,转调后音乐的发 展需更为紧凑,富于张力。

- 1. 搜索贝多芬《第九交响曲》第四乐章《欢乐颂》的演出视频,分享你认为最具震撼力的一 个版本。
 - 2. 根据不同的合唱表演空间,设计你理想中的合唱队形。
 - 3. 如果让你在城市广场组织一场合唱快闪活动,你有何创意?

童声合唱

第2节 合唱的声音色彩

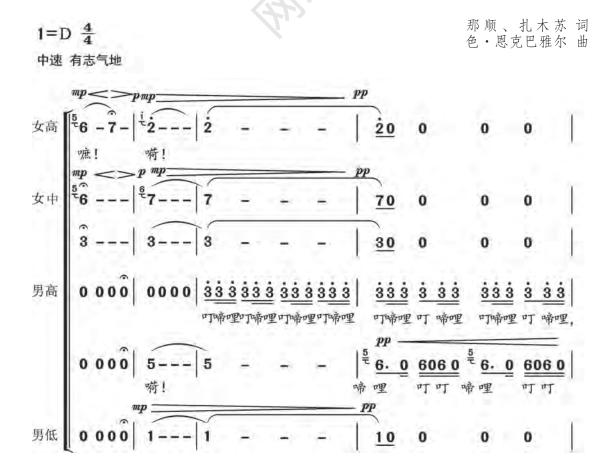

欣赏与感知

■ 呼麦

"呼麦",又名"浩林·潮尔",是蒙古族的一种复音唱法。"浩林"意为嗓子(发出的),"潮尔"意为双音,是一种"喉音"艺术。通过运用特殊的声音技巧,一人同时唱出两个声部,形成罕见的多声部形态。演唱者运用闭气技巧,使气息猛烈冲击声带,发出粗犷的气泡音,形成低音声部。在此基础上,巧妙调节口腔共鸣,强化和集中泛音,唱出透明清亮、带有金属声的高音声部,获得无比美妙的声音效果。

八骏赞

《八骏赞》是作曲家色·恩克巴雅尔根据蒙古族民间故事《成吉思汗的八匹黄骠马》而创作的。通过成吉思汗八匹黄骠马的形象,表现蒙古族人民热烈、奔放、彪悍的民族性格,作品最后的尾声,采用呼麦演绎。

■ 约德尔

约德尔(Yodel)是源自瑞士阿尔卑斯山区的一种特殊唱法,是一种速度较快、不断反复,以中、低音区真声唱和高音区假声唱进行大跨度音阶转换的歌唱形式。原为山里牧人们常常用号角和叫喊声来呼唤他们的羊群,也用歌声向对面山上或山谷中的朋友传达各种信息。久而久之,他们由此发展出一种十分有趣而又令人惊叹的约德尔唱法,形成奇特的效果。

孤独的牧羊人

——选自电影《音乐之声》

 $1 = E \frac{2}{4}$ 哈默斯坦 词 [美]智 欢快、活泼地 1.高高的山顶上 有个 牧人,来咿噢都,来咿噢都, 2.桥上的 王子在 听他 歌唱,来咿噢都,来咿噢都, 3穿红色衣裳的 小小姑娘,来咿噢都,来咿噢都, 他放开歌喉在 纵情 歌唱.来咿噢都.来咿噢都 挑 担的 行人也 听他 歌唱,来咿噢都,来咿噢都 一起 歌唱,来咿噢都,来咿噢都 她和那牧人 5 5 5 5 声 多 牧人的 歌 清 来咿噢都,来咿噢都,来 脆 嘹 亮, 旅店的客人在 歌 唱, 听 他 来咿噢都,来咿噢都,来 姑娘的 妈妈在 侧 耳 倾 听, 来咿噢都,来咿噢都,来 噢, 声在田 野 城 里 荡,来咿噢都,来咿 和 回 饮酒的人 们也 听 他 歌唱,来咿噢都,来咿噢 牧人和姑娘的 二重 唱, 来 咿 噢 都,来 咿 噢 都

《孤独的牧羊人》是音乐剧与同名电影《音乐之声》的插曲。在原版音乐剧中,玛丽亚与被雷声惊吓的孩子们在夜晚放声歌唱这首歌曲,与雷声呼应。而在改编的电影版中,玛丽亚带领孩子们为男爵夫人表演木偶剧。这首歌曲略带约德尔风格,十分幽默风趣。

■ 模拟声

以欧洲先锋派为首的20世纪现代音乐作曲家,倡导在合唱艺术上"要探究寻找人声表现的可能性",除歌唱外,应用人体发声的各种潜能,模仿自然界的各种音响,如风声、雨声、雷声、汽笛声、动物叫声、嘈杂的环境声等,极力探索人声表现非乐音音响的各种可能。

驾驶之声

这是英国一家广告公司2005年为某 汽车所拍摄的商业广告。设计者的创意 在于运用人声表现汽车行走过程中各种 动态的声音以及周围环境的声音。演唱 者发出的模拟声惟妙惟肖,极致的音效 令人惊叹。

₩ 学习与掌握

尝试用约德尔唱法演唱《音乐之声》中的这个片断:

 $1 = E \frac{2}{4}$

5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 1 - 来 咿 噢, 他 放开 歌 喉 在 纵 情 歌 唱, 来 咿 噢 都 喽。 来 咿 噢, 挑 担的 行 人 也 听 他 歌 唱, 来 咿 噢 都 喽。 来 咿 噢, 她 和那 牧 人 一 起 歌 唱, 来 咿 噢 都, 来 咿 噢 都 喽。

实践与表现

6

念故乡

(混声合唱)

1= D 4/4 广板 十分集中、准确地

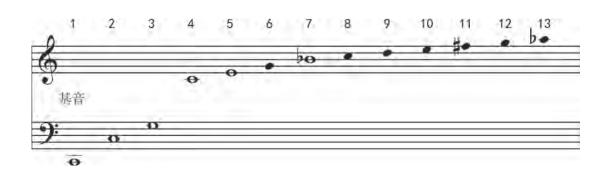
[捷克]德 沃 夏 克 曲 [美]E.J.洛 伦 兹 编曲 郑拜因、李抱忱 填词

歌唱提示:

该曲是根据捷克作曲家德沃夏克的代表作《第九交响曲(自新大陆)》(又译《新世界交响曲》,1893年作)第二乐章的主题改编而成。合唱以和声性的主调写法为主,演唱时注意多声部间声音的统一与平衡,注意音色的柔美与融合。乐曲中间奏与休止符的运用,均对乐思的发展起重要的推动作用。

并 探究与拓展

- 1. 如何理解"声音是一种物理现象"这句话?
- 2. 打开钢琴顶盖,用最强的力度弹奏下列这个泛音列的第一个音(基音),试试你能听到多少个泛音?

- 3. 以小组为单位,用人声合作创设一个校园大课间的音响情境。
- 4. 在我国的合唱作品中,还有哪些运用了呼麦的发音技巧?

小词典

泛音列

第3节 指挥的语汇

指挥艺术,起源于13世纪后半叶的欧洲。在合唱队中,有人用手叩击记载歌词的本子,借以统一节奏。15世纪,在意大利的罗马教堂,则出现了领唱者挥动一种叫作"索法"(Sol-fa)的纸卷进行指挥。17世纪至18世纪,出现了手执木棒或手杖的指挥。从19世纪起,指挥艺术趋向专业化,指挥者集组织、训练、表演于一身,不仅仅是单纯的"打拍子",而是对音乐作品进行"再度创作"的决策者,是乐队与合唱队的灵魂。

指挥的语汇,包括手势动作、面部表情以及身体动态等。学习与掌握指挥的语汇,是为了音 乐情感的表达。

指挥的左手: 主要提示声部的进出、力度、唱法和感情的变化等。

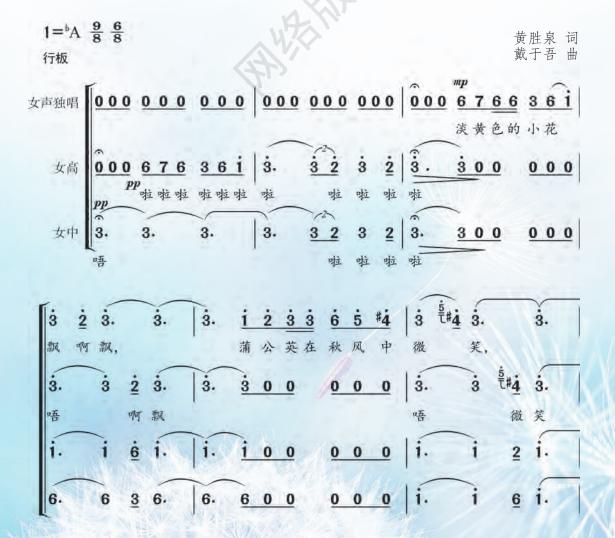
指挥的右手:按图示打基本拍子,同时也配合左手的分工。

常用的指挥语汇主要有: Legato(连贯的)、Marcato(果断有力的)和Staccato(断开而急促 的)三种,运用时可单独使用,也可以是它们的变形或有机的组合。

Legato(连贯的)

指挥时手掌打开,如同抚摸一件宝贵的珍品,手掌带动手臂轻柔运行。主要表现抒情性、歌 唱性的作品。

蒲公英在秋风中微笑

Marcato (果断有力的)

指挥时手腕稍有控制,拍点清晰,线条分明。主要表现威武豪迈、坚定不移风格的作品。

神圣的战争

这是苏联卫国战争时期的一首歌曲。这首歌充满了愤怒和痛苦及强烈的爱国主义激情。在节奏上,虽用三拍子写成,却具有队列进行曲般的二拍子特征。指挥以果断有力的手法为主。

Staccato (断开而急促的)

指挥时手腕轻弹,如同用手拍打皮球一般,靠惯性连续跳动。主要表现风格轻快活泼、生动 跳跃的作品。

装扮蓝色的地球

1= E 4/4 活跃、有弹性地

陈镒康 词 侯小声 曲

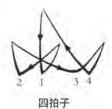
该曲表达了人们保护生态环境的良好愿望。乐曲情绪轻快、活跃,特别是合唱的伴唱部分分别使用了"la"的衬词及后半拍的节奏音型,渲染出乐曲的欢快气氛。指挥以断开而急促的弹性指挥手势为主。

la la la la

常用拍子的指挥图式

学习掌握各种基本拍子的指挥图式和手法:

指挥歌曲

运用学过的指挥手法,尝试指挥下面这首合唱曲:

黄河船夫曲

选自《黄河大合唱》选曲

(混声合唱)

 $1 = D \frac{3}{4}$

光未然 词 冼星海 曲

朗诵:朋友!你到过黄河吗?你渡过黄河吗?你还记得河上的船夫拼着性 命和惊涛骇浪搏战的情景吗?如果你已经忘掉的话,那么你听吧!

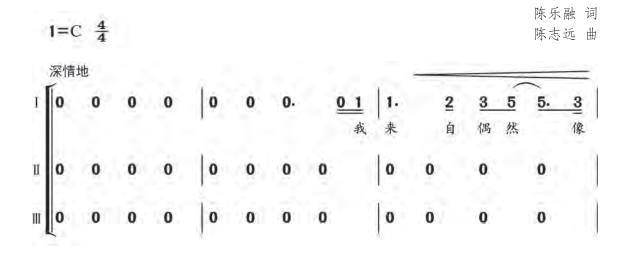
急速 坚强有力

指挥提示:

《黄河船夫曲》是我国著名作曲家冼星海创作的声乐套曲《黄河大合唱》中的第一乐章。音乐采用黄河船夫号子的音调素材,全曲共分三个部分,通过黄河船夫与急浪、险滩的搏斗,象征着中国人民奋起抗击日本侵略者的坚强意志。练习时需注意变换拍子的综合运用,强调量、3位拍子第一拍重力向下的原理,保证击拍方向的准确性;在多声部不同织体的预示中需进行两手分工。

■ 学唱歌曲

感恩的心

$$\begin{bmatrix} \frac{\dot{4}}{4} & \frac{\dot{4}}{4} & \frac{\dot{4}}{3} & \frac{\dot{5}}{5} & 4 & \begin{vmatrix} \frac{m}{5} & \frac{\dot{3}}{3} & \frac{\dot{4}}{5} & 5 & - \begin{vmatrix} \frac{\dot{1}}{3} & \frac{\dot{3}}{3} & \frac{\dot{2}}{3} & 1 \\ \frac{\dot{2}}{2} & \frac{\dot{2}}{2} & \frac{\dot{2}}{3} & \frac{\dot{3}}{3} & \frac{\dot{2}}{3} & - \begin{vmatrix} \frac{\dot{3}}{3} & \frac{\dot{1}}{3} & \frac{\dot{1}}{3} & \frac{\dot{7}}{6} & \frac{\dot{7}}{6} \\ \frac{\dot{7}}{7} & \frac{\dot{7}}{1} & \frac{\dot{7}}{7} & \frac{\dot{5}}{3} & \frac{\dot{1}}{17} & \frac{\dot{7}}{7} & \frac{\dot{3}}{3} & \frac{\dot{1}}{17} & \frac{\dot{1}}{6} & \frac{\dot{9}}{6} & \frac{\dot{9}}{6} & \frac{\dot{7}}{6} & \frac{\dot{7}}{6} \\ \frac{\dot{7}}{7} & \frac{\dot{7}}{7} & \frac{\dot{7}}{1} & \frac{\dot{7}}{7} & \frac{\dot{5}}{3} & \frac{\dot{1}}{17} & \frac{\dot{7}}{7} & \frac{\dot{3}}{3} & \frac{\dot{1}}{17} & \frac{\dot{1}}{6} & \frac{\dot{9}}{6} & \frac{\dot{9}}{6} & \frac{\dot{7}}{6} & \frac{\dot{7}}{6} \\ \frac{\dot{7}}{7} & \frac{\dot{7}}{7} & \frac{\dot{7}}{1} & \frac{\dot{7}}{1} & \frac{\dot{7}}{7} & \frac{\dot{7}}{1} & \frac{$$

$$\begin{bmatrix} 6 & \underline{i} & 7 & | i & 5 & - & - & | \\ 4 & \underline{6} & 5 & | & 3 & 0 & 3 & - & - & | \\ 5 & 0 & 4 & 5 & | & 5 & | \\ hm \overline{u}(u) \dots \dots & & & & | & 1 & 2 \\ 2 & \underline{26} & 5 & \underline{52} & 3 & 1 & 1 & - & - & | & 2 & 2 & \underline{21} & 2 & \underline{12} \\ 2 & \underline{7} & \underline{9} & \underline{9} & \underline{4} & & & & | & 2 & 2 & \underline{21} & 2 & \underline{12} \\ 2 & \underline{7} & \underline{7} & \underline{9} & \underline{9} & \underline{4} & & & | & 2 & 2 & \underline{21} & 2 & \underline{12} \\ 2 & \underline{7} & \underline{9} & \underline{9} & \underline{9} & \underline{3} & \underline{1} & 1 & - & - & | & 2 & 2 & \underline{21} & 2 & \underline{12} \\ 2 & \underline{12} & \underline{12} & \underline{12} & \underline{12} & \underline{12} \\ 2 & \underline{7} & \underline{9} & \underline{9} & \underline{9} & \underline{9} & \underline{9} & \underline{12} \\ 3 & \underline{12} & \underline{33} & \underline{1} & \underline{12} & \underline{212} & \underline{26} & \underline{5} & \underline{53} & 3 & - & | & \underline{355} & \underline{535} & 5 & \underline{355} & 5 \\ 3 & \underline{323} & \underline{3} & \underline{1} & \underline{12} & \underline{212} & \underline{265} & \underline{533} & - & | & \underline{355} & \underline{535} & 5 & \underline{355} & 5 \\ 3 & \underline{323} & \underline{3} & \underline{1} & \underline{12} & \underline{212} & \underline{265} & \underline{533} & - & | & \underline{333} & \underline{3177} & - \\ 3 & \underline{323} & \underline{3} & \underline{1} & \underline{122} & \underline{212} & \underline{265} & \underline{533} & - & | & \underline{333} & \underline{3177} & - \\ 3 & \underline{347} & \underline{377} & \underline{377} & - \\ 3 & \underline{347} & \underline{377} & - & \underline{357} & - & | & \underline{357} & - \\ 3 & \underline{347} & \underline{377} & - & \underline{357} & - & | & \underline{357} & - & | & \underline{357} & - \\ 3 & \underline{357} & \underline{377} & - & | & \underline{357} & - & | & \underline{357} & - \\ 3 & \underline{377} & \underline{377} & - & & | & \underline{3777} & - & | & & \underline{3777} & - & | & & \underline{3777} & - & | & \underline{3777} & - & | & \underline{37777} & - & | & \underline{3777} & - & | & \underline{3777} & - & | & \underline{37777} & - & | &$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} pp \\ \hline i \\ - \\ \hline 3 \\ - \\ \hline 6 \\ \hline 2 \\ \hline 2$$

探究与

- 1. 你是怎样通过指挥的手势变化来感受音乐情绪的? 谈谈你对指挥作用的看法。
- 2. 举行班级合唱音乐会,共同演唱《感恩的心》,并进行自我评价和总结。

小词典

● 起拍 收拍 总谱 分谱

附录一:

歌曲推荐

我的祖国

——电影《上甘岭》插曲

乔 羽 词 刘 炽 曲

稍慢 优美、亲切地

(女领) 5 6 5 3 2 3 35 165 -5 3 6 1 2 1.一条 大 河 波 浪 宽. 风吹 稻 花 香 样. 2.姑娘好像 花 小伙心 胸 多 宽 F. 3.好山好水 好 地 方, 条条大 路 宽 畅。

 25
 316
 56
 26
 563
 2
 122
 355
 165
 56
 124
 66

 我家就在
 岸上住, 听惯了艄公的号子看 惯了船上的为了开辟 新天地, 唤醒了沉睡的高山 让那河流改变了朋友来了
 有好酒,若是那豺狼 来了迎接它的有

(齐唱) $\frac{2}{4}$ 1 0 5 5 6 i i - 2. 576 -这是 丽 的 机。 国, 白 祖 这是 模 样。 英 雄 的 祖 国。 猎 枪。 这是 强 大 的 祖 国。

 5 3 i 6. 6
 5 6 1 2 3 - 3 3 5 6 6 i 2 3 i 2. i

 是我生长的地方, 在这片辽阔的土地上是我生长的地方, 在这片古老的土地上是我生长的地方, 在这片温暖的土地上是我生长的地方, 在这片温暖的土地上

草原夜色美

```
白 洁 词王和声 曲
1 = C \frac{4}{4} \frac{2}{4}
小行板 宁静地
           <u>i i i i i - - 5 6 i | 1 - 1 3 2 3 2 3 5</u>
\begin{bmatrix} \frac{2}{4} & 1 & 6 & \frac{4}{4} & 56 & 1 & 1 & 60 & 3 & 56 & 2 & 35 & 50 & 321 \end{bmatrix}
                                                      2. 草
                                                      3. 草
原
                 美,
                         琴曲
                                         笛声
          夜色
                                                       晚风
                                               脆,
原
        夜色
                 美,
                         九天
                               明
                                  月
                                        总相
                                                       晚风
                                               随,
          夜色
                 美,
                         未举
                                                       晚风
                   6 0
                        3 5 6
                                     5 0
                        汇入
     送
          天河的星啊,
                              毡
                                     房
                                          闪银
                                                辉。
     拂绿色的梦啊。
                        牛羊
                              如
                                          落边
                                                陲。
                                                       啊哈
                                      云
     着 甜蜜的歌啊。
                        轻骑
                                     月
                                          不忍
                                                归。
                              踏
                                                       啊哈
      哎
                                     哎
                                               嗬.
                                                       晚风
         啊哈
                        啊哈
啊
      哎
        啊哈
                嗬
                        啊哈
                                     哎
                                           哈
                                               嗬.
                                                       晚风
     哎啊哈
                        啊哈
                                               嗬,
                                                       晚风
                                                1.
        \frac{4}{4} 5 6 1 1
                        3 5 6
                              2.
                   6 0
                                  35 50
吹
     送
                                     房
           天河的星啊,
                        汇入
                              毡
                                         闪银
轻
     拂
          绿色的梦啊,
                        牛羊
                              如
                                          落边
                                     云
唱
                        轻骑
     着
          甜蜜的歌啊,
                              踏
                                     月
                                         不忍
                         渐慢
                                          pp
                             35 50 3 21
                - - 3 56
                         2.
                                                    1000
          D.S. 归。 轻骑 踏
                                月 不忍
```

绒 花

——电影《小花》插曲

$$1 = C$$
 $\frac{2}{4}$ 中速 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{$

我 和 你

$$1 = {}^{\flat}B \frac{4}{4}$$

陈其钢 词曲

松花江上

张寒晖 词曲

尼 娜

烛光里的妈妈

$$1 = C \stackrel{4}{4} \stackrel{2}{4}$$

$$(3 \stackrel{5}{5} \stackrel{5}{5} \stackrel{6}{1} \stackrel{1}{1}) | 2351 233 \stackrel{2}{3} \stackrel{3}{3} \stackrel{1}{2} | 4 \stackrel{3}{2} \stackrel{2}{5} \stackrel{6}{1} \stackrel{1}{1} \stackrel{6}{5}$$

$$2 - - | 355 5 561 1 | 2351 233 \stackrel{2}{3} \stackrel{2}{1} | 2351 233 \stackrel{2}{3} \stackrel{2}{$$

2. 1 1 6 2. 1 1 6 1 - - -) | 3 2 1 0 0 5 6 1 妈妈, 23. 000 440 61 001 23222 - - 你说, 诺到 嘴边 又 咽 下,
 3 2 1 0 0 2 3 2 1 | 5 3 0 0 0 | 2 6 1 7 7 7 2 6

 妈妈,
 我想对你 笑,

 眼里 却 点点 泪
 5 - - <u>0 6 5</u> <u>1 1 1 0 1 2 1 1 5 3 3 3 3 5</u> 花。 <u>與 光 里的 妈 妈, 你的</u>
 6
 6.
 03
 2.
 1
 232
 22
 2.
 65
 1.
 1.
 01
 211

 黑发
 泛起了霜
 花。
 嗅, 妈妈, 烛光里的

 i.
 0 i ż i i | 7. 7 7 - 1.
 0 3 5 | 6 6 6 0 i 6 i 6 3 |

 妈妈, 烛光里的 妈妈,
 %的 腰身
 倦得 不再
 $\underbrace{0\ \widehat{232}\ 2\ 2\ 2}_{65} \underbrace{1}_{1} i. \quad \underbrace{0\ i}_{233} \underbrace{33}_{13} \underbrace{3}_{13}. \quad \underbrace{7}_{17}. \quad \underbrace{35}_{1246}$ 挺 拔。 噢, 妈妈, 烛光里的妈妈, 你的 6 6 0 i 6 0 6 7 i 3. 2 | ²³/₂ 2 - 3 2 i | i - 0 i 7 5 | 限晴 为何 失去了 光 华? 妈妈 呀, 女 儿已 6. <u>3</u> 3. <u>3 5</u> <u>4. 4 4. 3 3 2 0</u> 0 6 5 - 长 大, 不愿牵着你的衣襟 走 过 $\underbrace{6 \ 6}_{2} \ \underbrace{1 \ 1 \ 1}_{3} \ 0 \ 2 \ | 3 \ - \ - \ | 3 \ - \ - \ | 3 \ 0 \ 0 \ 0 \ |$ 自有女儿的 报 答。

我和我的祖国

深情地

 565 432
 1. 5.
 13i 76.3
 5. 5.
 676 543

 1. 我 和 我 的 祖 国, 一刻也不能 分割, 无论我 走 到 2. 我 的 祖 国 和 我, 像海和 浪花 一 朵, 浪是那 海 的

 2. 6. 7 6 5 5 1. 2 3. 3. 5 6 5 4 3 2 1. 5.

 哪 里, 都流出 一首 赞 歌。 我歌唱 每一座 高 山, 赤 子, 海是那 浪的 依 托。 每当 大海在 微 笑,

 6
 5
 4
 2
 1
 1
 1
 1
 2
 3
 2
 1
 6
 8
 7
 6
 3
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 6
 6
 7
 6
 3
 5
 5
 5
 5
 5
 6
 7
 6
 3
 6
 7
 6
 3
 5
 5
 5
 6
 7
 6
 3
 5
 5
 5
 6
 7
 6
 7
 6
 3
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 6
 6
 7
 6
 6
 6
 7
 6
 6
 6
 7
 6
 6
 6

 $\frac{6}{8}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\begin{vmatrix} 9}{8}$ 75. 3 6. 6. $\begin{vmatrix} 6}{8}$ 543 2. $\begin{vmatrix} 765 \\ 3 \end{vmatrix}$ 3. $\begin{vmatrix} 5 \\ \dot{2} \end{vmatrix}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\begin{vmatrix} 6\\ 4 \end{vmatrix}$ 水不干涸, 永远给我 碧浪清波,心中的 歌。

我亲爱的爸爸

——选自歌剧《贾尼·斯基基》

一杯美酒

维吾尔族民歌 $1 = {}^{b}A \frac{2}{4}$ 湘 艾克拜尔吾拉木 译配 中速 热情地 $(\underbrace{06663}_{034} \underbrace{034}_{32} \underbrace{32}_{012} \underbrace{012}_{354} \underbrace{033}_{33} \underbrace{33}_{33} \underbrace{011}_{216} \underbrace{716}_{044} \underbrace{342}_{342}$ 66713 7176 6713 7176 66 6 3 6 66 6 3 6) 山顶, 回原速 渐慢 1 3 37 1 一杯 甜酒,

天 路

屈塬词曲 $1 = {}^{b}E \frac{4}{4}$ 中速 (0563 2 - 23123 2 - 2323 3.5621651 6 - - -): 6 1 6 23166 3 3 5 6753 3 - 6 6 6 7 6 5 3 2 3 5 1.清晨我站 在 青青的牧 场, 看 到 神鹰 披着那 霞 2.黄昏我站 在 高高的山 岗, 看 到 铁路 修到我家 - <u>3 3 5 67576</u> <u>3 6 6322 - 1.2 3 5 231.</u> 像一片祥 一条条巨 飞过蓝 天,翻山越 岭, 云 龙 22321516 - 0000 = 6.665611 = 231 = 231 = 256那 是一条 神奇的 天那 是一条 神奇的 天 康。 送来 安 $\underbrace{i \ i \ i}_{2 \ i}_{2 \ i}_{6 \ 2}_{6 \ 2}_{3 \ 5 \ 6 \ 5}_{\boxed{35}}^{\frac{35}{1}}_{3 \ - - - \ 3}_{3 \ 5 \ 6}_{1 \ 2 \ i}_{2 \ i}_{6 \ 5 \ 6 \ i}_{5 \ 6 \ i}_{\boxed{5 \ 6 \ i}}$ 疆, 从此山不再高路不再漫堂, 青稞酒酥油茶会更加香 祖国的 温暖 送到 边 带我们走进人间天 (05 63 1. 3 5 6 2 1 6 5 1 各族儿女欢聚一 堂。 幸福的 歌声 传遍 四 渐慢 1 1 2 3 5 6 2 幸福的歌声传遍 2165355 四方。

附录二:

备选合唱曲

你送我一支玫瑰花

 $1 = C \frac{2}{4}$

(女声合唱)

快板 愉快、跳跃

新疆民歌葛顺中改编

渔阳鼙鼓动地来

(男声合唱)

韦瀚章 词 黄 自 曲 $1 = {}^{\flat}D \frac{2}{4}$ 进行曲风格、勇武地 mp 3 FE 渔 西 6. 犯; 3 0 3 7 反, 边臣 正 到 · 3 3. 男高 起 6. 男低 望

1.

$$\frac{7}{6}$$
 $\frac{3}{6}$
 $\frac{3}{6}$

|
$$\frac{7 \cdot 3}{2 \cdot 1}$$
 | $\frac{2}{1}$ | $\frac{1}{7}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ | \frac

$$\begin{bmatrix} \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{4}} & \underline{\dot{3}} & \underline{\dot{4}} & \underline{\dot{2}} & | & \underline{\dot{3}} & \underline{\dot{3}} & 7 \\ \underline{\dot{5}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{6}} & | & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{7}} & | & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{6}} & | & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{6}} & | & \underline{\dot{6}} & \underline{\dot{6}} & | & \underline{\dot{6}} & |$$

6.
$$0 \mid 7$$
 - $|\widehat{1} \cdot \widehat{2}| |\widehat{7} \stackrel{4}{4} |\widehat{3} \cdot || \stackrel{1}{2}| |\widehat{3}| - |0| 0$
 $\cancel{\cancel{+}}, \quad \cancel{\cancel{-}} \quad \cancel{$

舞动生活

Dance Into The Day

富有激情地 = 132

[美]马可·帕特森 曲

附录三:

小词典

第一单元 美妙的人声

花腔女高音 声音轻巧灵活,色彩丰富,像长笛一样柔美婉转,擅于演唱快速的音阶、顿音和 装饰性的华丽曲调。

戏剧女高音 音域通常从小字组的a到小字三组的c。声音坚实有力,擅长表现强烈的、激动的、复杂的情绪。

假声男高音 男声演唱音域最宽的一种男高音,其音域甚至等于女高音和女低音的重叠。演唱者为成年男子,靠特别的声乐训练,能用假声唱到女声的高度,音质比较柔弱,近似女声。

领唱 是加在齐唱或合唱的开始或中间部分的独唱。因为它具有引领众人歌唱的功能,所以称之为"领唱"。领唱常由一人或多人担任,在齐唱和合唱时应用最广。领唱这种演唱形式被广泛运用于劳动号子中。

伴唱 亦称配唱,即配合主唱的表演。是对主唱的衬托和补足,能让主唱的音乐更为丰满。与合唱相比,伴唱并没有突出其声部特征,而合唱是要求各声部协调配合;伴唱是作为对主唱的修饰。

爵士乐 是在拉格泰姆和布鲁斯的基础上发展起来的,以小型器乐重奏为主要形式。通常由短号、小号、长号、萨克斯管、吉他、低音提琴等乐器组合进行即兴演奏,记谱只提供大致的乐曲轮廓,然后进行极富动感的变奏,乐手有很强的自由发挥空间。自1917年第一张爵士唱片诞生起,爵士乐经过一个世纪的发展,流派繁多,大致有:20世纪初的传统爵士,30年代大乐队演奏的摇摆乐,40年代的咆哮爵士、冷爵士,50年代的硬爵士,60年代的自由爵士,70年代后的摇滚爵士、拉丁爵士、融合爵士等。

变声期 特指14岁至16岁(或提前)的青少年,因为喉头、声带增长而伴随出现声音嘶哑、音域狭窄、发音疲劳、局部充血水肿、分泌物增多等现象从而导致说话、唱歌时的声音与儿童时代不同,一般持续半年至一年左右时间。

第二单元 歌唱的奥妙(一)

歌唱状态演唱时的体态、心态和精神状态。

胸腹式呼吸 通过外肋间肌的收缩,提起肋骨,扩展胸腔,吸入空气进肺;当内肋间肌收缩时,可牵引肋骨后降,胸腔缩小,空气从肺内呼出。这种呼吸方法在歌唱中运用最为常见。

气口 指唱念时换气所在及换气方法。

十三辙 戏曲、曲艺人士在咬字、吐字训练过程中,按照汉语归韵的不同,将唱词的落音逐渐 归纳出十三类韵辙。如人辰辙、一七辙、江阳辙、言前辙、怀来辙、发花辙、遥条辙等等。

语气词 不表达事物具体概念的字词,但能表达语言发出者的某种情感和态度。它可以使句子构成完整,使语调、语气表达和谐统一,从而使歌者所体验到的情感得以自然抒发。

第三单元 歌唱的奥妙(二)

以情带声 用情感带出声音, 歌者以饱满的情感, 带出富有表现的声音。

信天游 流传在中国西北广大地区的一种民歌形式。结构短小、形式自由、单纯易唱,多为上下句对称的呼应格式。

亮相 戏曲演员的一种表演动作。主要角色上场时或下场前,或在一段舞蹈动作完毕后的一个短促停顿,采用一种类似雕塑的姿势,集中而突出地显示人物的精神状态,称为"亮相"。

第四单元 重唱情趣

歌剧 将音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等融为一体的综合性艺术,有多种样式和体裁。音乐在歌剧中是重要的组成部分,包括声乐和器乐。声乐部分有独唱、重唱、合唱等演唱形式。器乐除伴奏声乐外,还担负着刻画人物性格、揭示剧情和发展戏剧矛盾冲突、烘托环境气氛等任务。歌剧演员须具备歌唱与表演的艺术才能,根据剧本与作曲家所谱写的歌曲来塑造人物形象。

音程 两个音之间的音高关系, 称为"音程"。

旋律音程 依次先后发声的音程,叫作旋律音程。

和声音程 同时发声的音程,叫作和声音程。

和弦 指按三个或三个以上的音按一定音程关系结合在一起的一组声音。按三度音程关系叠置的乐音称为"三和弦""七和弦"等。

第五单元 合唱魅力(一)

混声合唱 由成年男声与女声(或童声)混合组成的合唱,称混声合唱。一般包括男声与女声(最常见的混声合唱)、男女声与童声。混声合唱队的规模包括小型合唱队(20~30人)、中型合唱队(30~60人)、大型合唱队(60~80人)和超大型合唱队(80人以上)。

无伴奏合唱 意大利文为 "A Cappella",原意为"按教堂风格"。按照传统的用法,此语系指: 1. 完全无伴奏的合唱曲; 2. 没有独立伴奏的合唱曲。现在只用第一种释义。无伴奏合唱是合唱艺术中最高雅也是最难表现的一种纯声音表现形式,演唱时需要各声部之间更紧密和更细致的合作。

声部 是合唱中最基本的组织单位。每一个声部是由相同或相似音量、音色和音域的人声组合而成。在合唱整体音响的要求下,担负着本声部的艺术表现活动,并在不同声部的协作中进行合唱作品的艺术表现。

对位旋律 对位是指"点对点"或"音符对音符"的意思。一个独立声部附加在另一个声部上,则称其为原声部的对位声部或对位旋律。对位写法常运用在复调作品中,各声部都有自己相对的独立性,但在整体上又形成一个紧密配合的织体。

侗族大歌 是侗族最主要的歌种,侗语称"嘎老"。"嘎"即歌;"老",含有大、长及古老之意。侗族大歌即为结构庞大的侗族民间合唱歌曲。侗族大歌多以二声部为主,也有三声部,均为同声合唱(按音色分别称男声大歌、女声大歌、童声大歌)。20世纪50年代后才开始采用混声合唱形式。根据音乐内容和表现形式,侗族大歌可分为普遍大歌、声音大歌与叙事大歌三类。

中国国际合唱节(China International Chorus Festival, 简称CICF),创办于20世纪80年代,以"共建和谐世界 为了明天——和平、友谊"为宗旨,至今已有英国、俄罗斯、德国、美国、波

兰、新加坡等世界各地的优秀合唱团、30000多名合唱团员先后参加了中国国际合唱节,成为集开幕式、闭幕式、比赛、展演、合唱指挥大师班、专场音乐会、论坛为一体的内容丰富、形式多样的国际综合性合唱艺术节,被合唱界人士称为具有"最广泛的参与性、适应国际化合唱要求的文化多样性以及具有专业和业余互补性的"世界合唱界的盛会。

文艺复兴 是盛行于14世纪到17世纪的一场欧洲思想文化运动。最先在意大利各城市兴起,以后扩展到西欧各国,于16世纪达到顶峰,带来一段科学与艺术革命时期,揭开了近代欧洲历史的序幕,被认为是中古时代和近代的分界。文艺复兴是西欧近代三大思想解放运动(文艺复兴、宗教改革与启蒙运动)之一。

第六单元 合唱魅力(二)

泛音列 由发声体的振动而产生的系列音。有基音与泛音两种。泛音能加强基音的音响和形成它的音色。每一个基音与泛音发声时都能构成泛音列。音列在音乐中的应用是十分重要而广泛的。如和弦的构成和排列位置,合唱音响的协和依据等,都与泛音有着密切关系。

起拍 是指挥预示歌唱的重要动作,它包含三个部分: 预备、吸气、起唱。起拍是在演唱的前一拍开始预示的,可分为整拍起拍和后半拍起拍。起拍动作的预示包括速度、力度、音乐性格、演唱(奏)法等要求。

收拍 乐曲中,在声部终止、乐段终止或音乐进行有间断的部位,都可以根据需要使用收拍。 指挥的收拍动作包含两个部分:预备,收束。指挥收拍时动作的速度、力度是与音乐结束时的情 感和意境相协调的。

总谱是以多行谱表完整地显示一首多声部音乐作品的乐谱形式。总谱大致可分为大总谱、袖珍总谱、开列总谱、钢琴总谱、声乐总谱、缩编总谱等几个类别。近代大总谱的各组乐器,按照"木管乐器、铜管乐器、打击乐器及弦乐器"的次序纵向排列,每组乐器再大致按照其应用的音域,自上而下进行细分。

分谱 是指多声部音乐中各种乐器或人声声部使用的专用乐谱。通常由总谱中各声部单独摘出 而成。

附录四:

音频目录

- 01. 天耀中华
- 02. 谁不说俺家乡好
- 03. 斗牛士之歌
- 04. d小调托卡塔与赋格(人声版)
- 05. 把一切献给党
- 06. 你们可知道
- 07. 滚滚长江东逝水
- 08. 为了地球的美丽
- 09. 山楂树
- 10. 在希望的田野上
- 11. 饮酒歌
- 12. 对山歌
- 13. 黄水谣
- 14. 卡农歌
- 15. 山丹丹花开红艳艳
- 16. 夜后的咏叹调
- 17. 地球之歌
- 18. 蝉之歌
- 19. 映山红
- 20. 玛依拉变奏曲
- 21. 三套车
- 22. 花非花
- 23. 在那遥远的地方
- 24. 蓝色爱情海
- 25. 今夜无人入睡
- 26. 乘着歌声的翅膀
- 27. 黄河怨
- 28. 我的太阳

- 29. 岁月悠悠
- 30. 卖布谣
- 31. 走西口
- 32. 教我如何不想他
- 33. 绣红旗
- 34. 望乡词
- 35. 好汉歌
- 36. 我爱你,中国
- 37. 父亲
- 38. 喀秋莎
- 39. 想你的365天
- 40. 踏雪寻梅
- 41. 伏尔加船夫曲
- 42. 大江东去
- 43. 飞蛾
- 44. 赶牲灵
- 45. 绣荷包
- 46. 说唱脸谱
- 47. 相约一九九八
- 48. 不忘初心
- 49. 深深的海洋
- 50. 吉祥三宝
- 51. 打起手鼓唱起歌
- 52. 你指引着我(西城男孩版)
- 53. 你指引着我(阿卡贝拉)
- 54. 北京欢迎你(福娃奥运漫游记)
- 55. 时间都去哪儿了
- 56. 牧歌

- 57. 保卫黄河
- 58. 茨冈
- 59. 鸿雁
- 60. 茉莉花
- 61. 雨后彩虹
- 62. 回声
- 63. 布兰诗歌
- 64. 街头少年合唱
- 65. 唱吧, 唱吧, 唱吧!
- 66. 欢乐颂
- 67. 蓝色多瑙河
- 68. 江雪

- 69. 想你的365天
- 70. 回家
- 71. 我的歌
- 72. 八骏赞
- 73. 念故乡
- 74. 蒲公英在秋风中微笑
- 75. 神圣的战争
- 76. 装扮蓝色的地球
- 77. 感恩的心
- 78. 你送我一支玫瑰花
- 79. 渔阳鼙鼓动地来
- 80. 舞动生活

